

Compagnie A Feu DouX

Direction Artistique TAN'SON Pierre NGUYEN

www.afeudoux.com

ATELIERS ECRITURE

SLAM - ORALITE - MUSIQUE

- La Compagnie A Feu DouX
- Le projet slam de la compagnie
- Pourquoi le slam ?
- Objectifs pédagogiques du slam
- Déroulement d'un projet
- Exemple de planning prévisionnel
- Transversalité
- Un projet transversal : L'ARBRE
- Artistes intervenants
- Références

« Sa victoire, il ne l'obtient pas par le combat et la lutte, mais par l'imaginaire, en s'acceptant lui-même et en inventant son propre univers ».

Benoit Delépine

LA COMPAGNIE A FEU DOUX

La compagnie A Feu DouX, installée à Roubaix depuis 1999 développe créations, spectacles, projets pédagogiques et culturels. Dans une démarche de démocratisation, d'élargissement des publics et d'échanges artistiques, les actions de la compagnie mettent en priorité l'accent sur le développement d'une mixité des publics et sur la pluralité des disciplines. A Feu DouX ambitionne d'être à la fois un pôle de renouvellement artistique, mais aussi une force de proposition et de médiation envers les publics les plus exclus.

La compagnie A Feu DouX possède une expérience de plus de 20 ans dans l'animation d'ateliers d'écriture (slam, oralité, musique). Elle intervient dans diverses structures (établissements scolaires, centres culturels...) et possède une expertise auprès de publics en situation d'exclusion (classes SEGPA, classes relais, milieu pénitentiaire...).

A Feu DouX intervient aussi pour des formations au slam, aux ateliers d'écriture et d'oralité auprès des éducateurs, des animateurs, des professeurs des écoles et des travailleurs sociaux (formations réalisées par la compagnie dans le cadre du BAFA, pour le ENPJJ École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse etc...).

De nombreux projets pédagogiques coordonnés par La compagnie A Feu DouX ont eu le soutien d'organismes institutionnels tels que le Ministère de la Culture, le Conseil Régional, l'ACSÉ, la Caisse des Dépôts et Consignations, etc.

LES ATELIERS : lutter contre l'exclusion, désamorcer la violence

Parce que la violence, l'addiction et la précarité sont des conséquences de paroles non-abouties, d'une absence de communication ; parce que parfois ces actes dépassent et entraînent des individus en situation d'exclusion définitive dans notre société, notre souhait est de **participer à recréer des liens sociaux.**

Un proverbe arabe dit « *Si tu veux que quelqu'un n'existe plus, cesse de le regarder* ».

La difficulté pour chacun d'être reconnu dans le monde contemporain peut mener un individu à exister par des actes de délinquance. Exister par le regard des autres est vital pour l'être humain. Et si la vie, pour diverses raisons (sociales, psychologiques, parcours personnels), n'a pas donné à un homme ou une femme ce sentiment d'être regardé et entendu avec bienveillance, alors pour survivre il cherchera d'autres moyens, quitte à s'engager dans la violence, l'enfermement ou l'isolement. La création artistique permet à ceux qui s'y investissent d'accéder à une reconnaissance sociale et en fin de compte d'exister.

Elle permet la reconstruction identitaire, la reprise de confiance en sa capacité d'agir.

LE PROJET SLAM DE LA COMPAGNIE A FEU DOUX

Croisement des disciplines et représentation publique

Les ateliers slam réunissent plusieurs formes d'arts : écriture, déclamation, mise en musique, mise en espace. Ils constituent un lieu de communication, de culture et de transversalité.

La création permet de devenir acteur de sa propre vie et de celle de la cité. S'exprimer en public dans le cadre privilégié de la scène, c'est être citoyen et non plus simple consommateur. Pour cela, il est nécessaire que le projet aboutisse à une représentation publique dans un lieu socialement reconnu avec la participation conjointe d'artistes professionnels.

La réalisation d'un *objet artistique* nécessite aussi d'acquérir ou de développer des compétences techniques, des qualités psychologiques, des savoirs et des savoir-faire.

▪ Les spectacles slam de la compagnie A Feu DouX

« **Slam Odyssée** » spectacle scolaire slam et piano
(primaire 8-10 ans ; collège 11-15 ans)

« **Eden Limit** » slam, rap, piano électronique

POURQUOI LE SLAM ?

▪ Qu'est-ce que le slam ?

Le slam est un mouvement poétique, social et culturel. Il consiste à écrire des poèmes et à les interpréter avec ou sans fond musical. Les textes portent sur des sujets variés : amour, amitié, injustice, écologie, citoyenneté, racisme... Ils peuvent aussi faire partie d'un travail sur des auteurs classiques ou plus modernes : Racine, Verlaine, Hugo, Brassens ... Apparu dans les années 80 à Chicago, le slam s'est développé ces dernières années en France : multiplication des scènes ouvertes, mise en avant de nombreux artistes comme par exemple Grand Corps Malade.

▪ Le slam : un double intérêt

-> **Pour les élèves** : une forme d'expression contemporaine proche du mouvement hip-hop très appréciés. Expression de la culture urbaine, le slam déclame le quotidien commun à tous les adolescents (états d'âmes, histoires d'amour et d'amitié...) mais aussi des thématiques citoyennes (racisme, pauvreté, discrimination...). Par la magie de la poésie, les jeunes peuvent exprimer et traiter sans tabou tous les sujets qui leur tiennent à cœur. Les mots ainsi redécouverts, s'offrent comme autant d'objets amis et non plus comme des obstacles à l'expression. La motivation qu'entraîne un projet slam, permet aux élèves qui commencent à *décrocher* en cours de français, de retrouver un sens et de se réconcilier avec l'enseignement scolaire. Le travail d'écriture implique des recherches en vocabulaire (synonymes, homophonie...), orthographe, définition de mots à l'aide ou non de supports (livre, article, citation) ou selon un thème défini (biodiversité, développement durable...).

-> **Pour les enseignants** : découvrir une autre activité autour de l'écriture, de la lecture, et surtout de l'oralité. Support pédagogique, ces ateliers peuvent introduire une partie du programme scolaire et favoriser de manière différente son assimilation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU SLAM

- Mettre en place des ateliers d'écriture autour d'une thématique.
- Renforcer la motivation des élèves pour la langue française et diversifier les activités d'écriture.
- Verbaliser les ressentis, les états d'âmes, les souvenirs de « la vie d'avant, d'ailleurs ».
- Valoriser le talent créatif et le travail des élèves.
- Développer l'expression orale, développer la confiance en soi.
- Développer des qualités psychologiques : se sentir responsable face au groupe et aux moyens financiers engagés, faire face à un public, à la critique... .
- Développer le travail en équipe et la communication au sein d'une classe, d'un établissement.

DEROULEMENT D'UN PROJET Les ateliers d'écriture évoluent autour de trois dimensions : sociale, culturelle et pédagogique.

SENSIBILISATION

La première rencontre, contact avec la poésie slam, est proposée sous la forme d'une prestation accompagnée au piano et suivi d'un échange avec les artistes. Si les conditions le permettent, une projection vidéo sur les précédents ateliers ou sur des extraits de films sur le slam peut être proposée. La rencontre permettra ensuite de répondre aux questions qui se poseront quant au déroulement des ateliers. Ce sera aussi l'occasion des préinscriptions.

ATELIERS ECRITURE

Les ateliers portent sur l'écriture et le slam. L'objectif est la production de texte, de phrases ou de rimes. Les exercices utilisés sont des jeux d'écriture : à partir d'une amorce d'un texte, d'un article de presse, d'un réservoir de mots, d'un élément inducteur ou encore d'un déclencheur de phrases. Les jeux visent à pallier l'angoisse de la page blanche.

ATELIERS ORALITE

Les derniers ateliers portent sur des exercices de diction, de respiration, de mise en espace, de déplacements, de mise en situation en vue de la restitution des textes produits.

Les participants auront besoin d'une mise en confiance par des répétitions en musique et au micro. Ils travailleront sur la mise en voix des textes et l'utilisation de leur corps. Ils seront accompagnés et conseillés par un musicien.

CONCERT DE RESTITUTION

Le concert sera l'aboutissement du travail effectué lors des ateliers. Chacun déclamera son texte pour un public. Accompagné au piano ou avec les musiques enregistrées, le slammeur sera l'espace d'une heure, acteur de sa parole, libre de ses mots, montreur de poésie, reconnu dans son intériorité.

REALISATION D'UN CD

La compagnie A Feu DouX se propose de réaliser avec les participants un CD où chacun pourra enregistrer ses textes accompagnés d'une musique originale. Aboutissement musical et artistique du projet, dupliqué de 100 à 1000 exemplaires avec une jaquette professionnelle, le CD reste un objet de reconnaissance. Chacun pourra dans le temps rester conscient du travail accompli et de ses possibilités artistiques.

ELABORATION D'UN LIVRET

Élaborer un livret, c'est l'opportunité de développer des compétences techniques telles que l'utilisation du traitement de texte, la rédaction, la sélection et la mise en page. Les participants créeront ainsi un objet pérenne, souvenir de leur investissement. Ce recueil de textes poétiques pourra être consulté à tout moment chez soi, à la bibliothèque ...

EXEMPLE DE PLANNING PREVISIONNEL

- ❖ **Sensibilisation** - concert rencontre (2h)

- ❖ **Ateliers (2 heures) :**
 - 7 ateliers écriture
 - 3 ateliers oralité, mise en espace, musique
 - 1 atelier enregistrement
 - 1 atelier répétition pour le concert (avec 2 intervenants)

- ❖ **Restitution :** concert final public ou restitution interne
- ❖ **Réalisation d'un CD :** enregistrement, mixage, réalisation de la jaquette, duplication
- ❖ **Edition du livret des textes produits :** création, mise en page, duplication

1: Chaud l'avenir
2: Plus de déchet
3: La pollution
4: L'argent
5: La peur
6: Le bonheur
7: Conte de fée
8: Le secret
9: Celui qui
10: Concert live (extraits)

ANTIGONE

11: Prélude
12: Un monde sans couleur
13: Intermède
14: Je ne veux pas comprendre
15: Trop petite
16: Je ne t'écoute pas
17: Bonus track

Ateliers écriture: Karim FEDDAL
Répétitions du spectacle, musique, réalisation artistique du CD, piano:
Pierre NGUYEN

Compagnie A Feu DouX www.afeudoux.com MARS 2011

LYCÉE CAMILLE DESMOULINS 59360 Le Cateau-Cambrésis

Les classes: 2nde 2 et la 1STG
Avec
Les professeurs:
Carine Bourgouin
Oriane Vincent
Gina Lenne
Marie Fontaine
Annette Deschamps

LYCÉE CAMILLE
DESMOULINS

SLAM 2011

Vous définissez et établissez le planning en choisissant les options les plus appropriées à la réalisation de votre projet et en fonction de votre budget.

La compagnie A Feu DouX, met à votre service son expérience pour vous conseiller dans votre choix.

contact@afeudoux.com

tél. 06 63 51 09 43

TRANSVERSALITE

Parallèlement aux ateliers slam, des actions transversales en coopération avec d'autres structures peuvent être mises en place.

Le slam permettant à des publics d'âge et de milieux différents de se rencontrer et de travailler ensemble.

Pierre NGUYEN professeur diplômé d'état et enseignant au conservatoire, est un relais dont les compétences multiculturelles permettent de mettre en relation des structures qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble.

Ci-dessous quelques exemples de projets transversaux déjà réalisés :

- **Ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur)**

Ateliers de composition musicale assistée par ordinateur permettant aux élèves de participer à la composition des musiques sur lesquelles leurs textes seront slammés ou rappés.

- **Ateliers d'improvisation avec des élèves du conservatoire**

Suite à une série d'ateliers d'improvisation, les élèves du conservatoire accompagnent lors d'un concert dans le théâtre de la ville les élèves ayant participé aux ateliers d'écriture slam. Ce projet a permis à des enfants de milieux différents de partager un projet commun dans le cadre d'une programmation professionnelle.

- **Collaboration avec l'un des ensembles instrumentaux de la ville.**

Mise en place d'un concert avec l'orchestre du conservatoire ou l'harmonie municipale ou un ensemble de cuivre.

- **Ateliers intergénérationnels**

Ateliers avec des enfants et des personnes âgées d'une maison de retraite. Restitution sous forme de concert intergénérationnel.

Quelques-unes des structures ayant collaboré lors de différents projets :

Bibliothèques – conservatoires – écoles de musique – harmonies municipales – salles de concert de la ville – centres sociaux – maisons de retraite – écoles – collèges – lycées – etc.

UN PROJET TRANSVERSAL « L'ARBRE »

Une installation sonore construite autour des ateliers écritures, musique, oralité, art plastique... (Photos du projet réalisé pour le CLEA de Calais)

« L'ARBRE » est une installation in situ, sonore et visuelle, évoluant au fil du travail d'écriture et de mises en voix avec les élèves.

- **L'installation** : un arbre sonore et visuel constitué
 - de hauts parleur de différentes tailles restituant les voix enregistrées des participants ou divers sons, musiques...
 - des écrits, des documents... en guise de feuilles
 - de petits objets (créations art plastique des élèves) comme racines.
- **Lieu** : médiathèque ou espace public intérieur.
- **Structures concernées** : les établissements scolaires, les centres sociaux, les médiathèques, les conservatoires...
- **Période** : plusieurs semaines ou plusieurs mois selon le projet.
- **Ateliers pouvant être réalisés** : écriture, slam, chant, oralité, photo, musique, enregistrement, art plastique.

Cette installation sonore, symbole et objet organique, est la représentation physique du travail des élèves, effectuée sur un thème ou un évènement précis (guerre 14-18, le développement durable, un auteur, etc.). *L'Arbre* (arbre de la justice, des pendus, du griot, de la mémoire, des rencontres, de la nature, du temps, généalogique...) construit par les participants évolue au fur et à mesure de l'avancement du projet telle une plante, un lierre, à l'intérieur de la médiathèque. Grâce à cet objet symbolique, les enfants interpellent la mémoire et la conscience des adultes.

Habillé de photos, cartes postales, lettres, témoignages... en guise de feuilles et orné de hauts parleurs l'arbre déclame les textes réalisés et enregistrés par les enfants. Objet vivant, les visiteurs suivent l'histoire au fil de ses lianes (fils des hauts parleurs) et peuvent librement enrichir l'arbre d'écrits ou d'objets. L'installation devient alors objet d'expression, laissant libre cours à un dialogue par écrits interposés entre les adultes et le travail des enfants.

Que nous disent nos enfants.... L'Arbre sera là... dans la médiathèque... évoluant toute une année...

Il ne s'agit pas d'utiliser un thème pour faire de l'esthétisme ou du décoratif, mais de créer et de diffuser un travail porté sur une réelle réflexion pédagogique.

ETAPES de « L'ARBRE »

Chaque étape est en lien avec la thématique qui deviendra celle de l'arbre (arbre de la guerre 14/18, arbre du développement durable, arbre d'un auteur ...).

Vous choisissez les ateliers en fonction de votre projet :

- **Ateliers d'écriture** : réflexion sur la thématique choisie, création des textes qui seront placés sur « L'Arbre ».
- **Ateliers sonore** : enregistrement de voix, d'interviews, de sons qui seront diffusés via des hauts parleurs de différentes tailles constituant « L'Arbre ».
- **Ateliers oralité** : slam et/ou chant afin de produire un concert de final autour de l'installation.
- **Ateliers photo** : prise de vues, sélection de photos qui seront accrochées comme autant de feuilles.
- **Ateliers art plastique** : réalisation par les enfants de leur propre petit arbre en lien avec la thématique et leur vécu, leurs proches, leurs préoccupations.
- **Ateliers musique et improvisation** : avec les élèves du conservatoire en vue d'un concert.
- **Représentation autour de « L'arbre »** : slam, chant, mise en espace, musique avec les élèves du conservatoire et les artistes intervenants.
- **Réalisation d'un CD et d'un livre photos.**

ARTISTES INTERVENANTS

TAN SON Pierre NGUYEN : Compositeur, musicien, performer

Professeur diplômé d'état et enseignant au conservatoire de Lille, TAN SON Pierre NGUYEN est un artiste protéiforme. Depuis plusieurs années, sa musique est le reflet d'une préoccupation où la communication, l'interdisciplinaire, occupent une place centrale. Ses influences mêlent l'électronique contemporaine, le hip-hop, le jazz, le free jazz, mais aussi l'écriture, le rap, le slam et la poésie. Compositeur, Pierre est aussi à l'origine de créations, de performances et de projets pédagogiques.

En 1999, il crée la Compagnie A Feu DouX. Avec le soutien du ministère de la culture et d'autres institutions, il élabore des projets pluridisciplinaires et pédagogiques autour des sons et des mots. Musicien complet, il est titulaire de sept premiers prix de conservatoire dans tous les domaines de la musique (piano, analyse, histoire, écriture etc.).

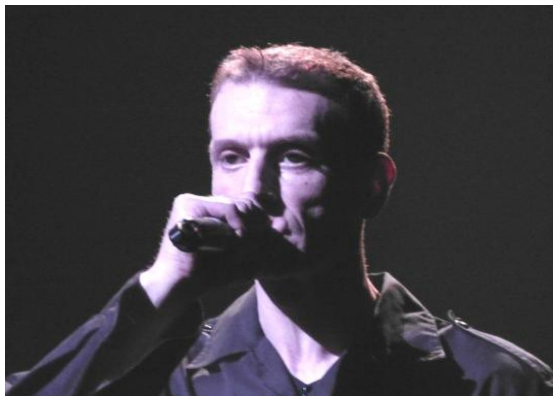
TAN SON Pierre NGUYEN s'est produit à de nombreuses reprises comme soliste, ainsi qu'en musique de chambre. Musicien de jazz accompli, il travaille comme pianiste et trompettiste pour de nombreuses formations. C'est avec son groupe Jazz-Phase qui fusionne jazz et rap, qu'il se fait connaître en étant sélectionné pour représenter la région Nord au Printemps de Bourges. Il travaille à deux reprises pour la compagnie hip-hop Melting Spot du chorégraphe Farid Berki. Il compose le ballet Petrouchka, qui adapté du célèbre ballet de Stravinsky a été diffusé sur France 2 et Mezzo ; puis avec Malik Berki, le ballet Atomixité. Il se tourne vers la composition électroacoustique à l'Université de Lille III. Titulaire d'une Maîtrise de musicologie et de création, il développe le concept de musique environnementale, appelée aussi décor sonore. Afin de développer la musique dans toutes les catégories sociales, il intervient auprès de jeunes en difficulté sociale et en maison d'arrêt. Son champ d'intervention s'étend à la composition, l'écriture, la vidéo, la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) et le chant.

Quelques réalisations de TAN SON Pierre NGUYEN :

- Créations de projets sonores pour l'ordre des Architectes, le musée des Beaux Arts et d'Histoire Naturelle de Lille, Lille 2004 (exposition Totem), «L'arbre» pour la médiathèque de Calais...
- 2005, composition des *Folk Songs* (chant, violon, électroacoustique, hip hop, vidéo)-Travail sur l'urbanité en hommage à Luciano Berio et Cathy Berberian.
- 2006, création de « *Un Civilité* », un opéra multimédia avec des danseurs hip-hop et une chanteuse lyrique.
- 2007, pour la Compagnie des Mers du Nord, réalisation de la musique de *Another-Way-Now*, pièce de théâtre de Jean Charles Massera.
- 2010, création «*Les Cinq Roues*», un opéra ballet hip-hop multimédia influencé par le théâtre Nhô.
- 2017, *Myrddin* pour rap, danse et grand orchestre d'harmonie

Actuellement, TAN SON Pierre NGUYEN se produit régulièrement en concert avec Karim FEDDAL dans une performance acoustique ou électronique et théâtrale, [EDEN LIMIT]

Karim FEDDAL : Artiste slam – rap

Pionnier du rap roubaisien, Karim FEDDAL a été en 1991 le fondateur du groupe D.C.J. Il se démarque pour ne pas fondre dans la masse sachant qu'un public très exigeant se lasse vite.

Il s'est produit dans des premières parties prestigieuses :

Assassin - IAM - NTM - Cheb Kaled - 2 Bal 2 Neg...

A l'affût d'expériences nouvelles, rappeur, il récite les vers de Jean Racine dans la production théâtrale du metteur en scène Thomas Génari "*Hip Hop Phèdre*". Il participe depuis 1996 aux productions de la compagnie de danse Melting Spot dirigée par Farid Berki (Point de Chute...)

En 1997 avec la compagnie A Feu DouX, Karim FEDDAL intègre "*Jazz Phase*" la formation du pianiste TAN SON Pierre NGUYEN, avec laquelle il est sélectionné pour le printemps de Bourges 2000. En 1998 avec la FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes), il prend part à l'échange culturel franco-libanais avec un concert donné à l'ambassade de France à Beyrouth et dans la ville de Saïda. Sélectionné par le musicien de Jazz, Andy Emler, il participe à la création et à la tournée de "*Voix Mêlées*".

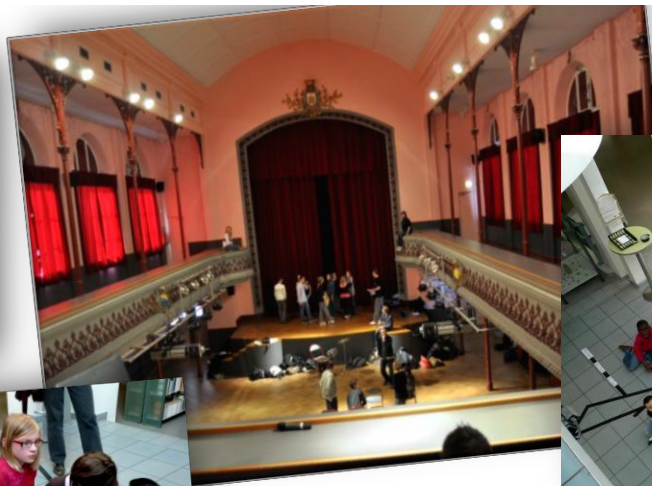
Désormais, Karim FEDDAL se consacre principalement au slam où son écriture est sous l'influence de la poésie urbaine.

Formateur en écriture pour diverses structures et notamment pour la Compagnie A Feu DouX, Karim FEDDAL anime des ateliers autour de la pratique de l'écriture et du slam. Il intervient depuis 1993 dans les écoles primaires, les collèges et lycées, dans les maisons de quartiers, MJC, CAJ, ainsi que dans les maisons d'arrêt de Douai, Dunkerque, Béthune et Loos où dans des centres fermés pour mineurs.

Spectacles :

- Trio « *Slam en Ciel* » avec la slameuse Martine Salmon et le pianiste Oussama Mhidi.
- Suite à une résidence franco-belge à la Maison Folie de Wazemmes, il monte la création "*Textes Suspendus*" avec le slameur bruxellois Sirkam.
- Il est slameur dans la pièce "*El Firak*" de la compagnie de danse Zahrbat, et pour le chorégraphe Brahim Bouchelagem pour le CCN de Roubaix.
- En 2011 création de « *Insurrection Poétique* » avec Karim Feddal et Martine Salmon au slam accompagnés de Dj Tasmy.

Pour la Compagnie A Feu DouX, il forme le duo avec piano "*Slam Odyssée*" avec TAN SON Pierre NGUYEN. En 2012 avec [EDEN LIMIT] (slam, rap, électronique), sa poésie prend toute son ampleur dans un spectacle onirique, véritable opéra multimédia

A écouter sur le site
www.afeudoux.com

Les extraits des CD ateliers d'écriture
Rubrique « Ateliers »

