

Association

Contratak

ATELIERS DE TRANSMISSION

Dossier de présentation



CONTACT :

Youri Chaltiel

06 79 59 00 35

ateliers@contratak-prod.fr

contratak-prod.fr

Présentation

Contratak Prod est une association loi 1901 créé en 2010 par un noyau d'artistes qui après plusieurs années de pratique ont souhaité se structurer autour d'une identité commune, et donner ainsi une nouvelle dimension à leur art : partager d'avantage, s'ouvrir aux autres, mutualiser les moyens et les compétences pour développer leurs passions et faire valoir d'avantage leurs places et leurs pratiques au sein de leur territoire.

Prenant la culture Hip Hop comme point de départ, les membre du collectif "Contratak" ont ensuite mélangé les genres en se nourrissant d'autres esthétiques et en s'ouvrant à de nouvelles pratiques. Ils présentent aujourd'hui un riche panel de compétences : graffiti, musique, vidéo, photographie, sérigraphie, graphisme...

Dès sa création, l'association s'est investie dans la transmission de savoir, en organisant des ateliers au sein de structures jeunesse : MJC, Secteurs jeunes, écoles, lycées, centres de loisirs,... Le but est de faire découvrir la culture hip hop, son histoire, ses acteurs locaux et d'initier les jeunes à ces pratiques en encadrant des réalisations collectives ou individuelles (réalisation de fresques, écriture de textes, enregistrements de musique, réalisation de films...)

Il tient à cœur aux membres de l'association de transmettre les valeurs de la culture urbaine et notre savoir faire, afin d'éveiller la curiosité des jeunes et participer à leur développement culturel.



Liste des ateliers pédagogiques que nous proposons :

ATELIERS :

- **Graffiti** : Découverte et initiation à la pratique du graffiti et ses diverses techniques. Accompagnement de la conception à la réalisation sur mur, visite urbaine, customisation d'objets.
- **Ecriture, Rap, Slam** : écriture de textes, initiation au rap et enregistrement de musiques.
- **Arts graphiques, design graphique** : conception et réalisation d'oeuvres graphiques (illustrations, affiches...)
- **MAO (Musique Assistée par Ordinateur) / Beatmaking** : découverte et initiation à la composition de musiques sur ordinateur.

MODULES : de préférence en complément d'un atelier

- **Human Beat Box** : apprendre à faire de la musique avec sa bouche.
- **Sérigraphie** (technique artisanale de reprographie) : découverte de la sérigraphie artisanale et réalisations de t-shirts, affiches, autocollants.
- **Réalisation de vidéoclips** : écriture, tournage, montage...
- **V.Jing** (mix vidéo en direct): création de boucles vidéo (animations ou films), initiation aux outils de V.Jing et expérimentation du mix en direct sur une bande son.

Ces ateliers s'adressent à des structures éducatives ou socio-culturelles souhaitant développer en leur sein des stages ludiques, porteurs de valeurs de développement personnel et artistique, de respect et de travail collectif. Ils sont destinés aux groupes de jeunes souhaitant découvrir et apprendre une ou plusieurs disciplines que nous proposons.

Leurs buts et de réaliser des œuvres individuelles et/ou collectives qui seront visibles par l'entourage proche des jeunes.

Chaque projet est monté spécifiquement en fonction du besoin des jeunes, et des objectifs pédagogiques définis avec l'équipe éducative de la structure accueillante. Les stages peuvent prendre différentes formes : stage d'une semaine durant les périodes scolaires, stages hebdomadaire durant du temps libre ou projet de réalisation d'œuvres tout au long de l'année.

L'âge et le type de public varie en fonction de l'activité. Nous travaillons majoritairement avec les jeunes, car la dimension pédagogique de notre démarche nous semble primordiale. Mais nous sommes ouverts à tous du moment que la motivation est présente et que la démarche nous semble pertinente. Nous avons déjà travaillé avec des jeunes en difficulté, des jeunes handicapés et des personnes âgées.

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ces stages sont :

- Apprendre des techniques, des savoirs faire artistique (Graffiti, Rap, MAO, DJing, Scratch, Sérigraphie,...) dans un cadre de travail et avec les outils adéquats (bombe de peinture, feutres « Posca », microphone, platine vinyle, logiciel MAO...)
- Transmettre une méthodologie. Impliquer les jeunes sur toute la réalisation d'un travail, de la préparation à l'aboutissement : leur montrer l'importance de chaque étape, les inciter à réfléchir avant de faire, à terminer ce qui a été commencé pour apprécier le rendu final.
- Mettre en valeur la parole des jeunes, leur potentiel pour produire des œuvres originales et pertinentes. Les aider à s'exprimer, s'affirmer, à gagner en confiance.
- Développer de nouveaux rapports entre les jeunes, les amener à travailler en groupe pour produire une œuvre collective (se consulter, s'organiser, partager des espaces...)
- Transmettre les valeurs que nous associations à la culture Hip Hop : la tolérance, le partage, le dépassement de soi.
- Sensibiliser les jeunes aux cultures urbaines en les amenant à poser un regard nouveau ou différent sur leur environnement. Leur montrer qu'ils peuvent, avec le travail et la volonté, devenir par la suite les nouveaux acteur de ces cultures.



Contenu des stages proposés

Voici quelques propositions de contenu pour nos ateliers. Chaque séance dure 2h minimum et l'effectif dépend de l'âge, du public, du nombre d'intervenants et de accompagnateurs présents. En fonction de l'activité, il faut parfois compter un temps d'installation et un temps de travail en dehors des stages (ex : mixage d'un morceau, réalisation d'un recueil de textes,...)

Il est possible de choisir plusieurs pratiques et ainsi construire des stages transversaux à la découverte d'un plus large panel de techniques.

Nous tenons à construire chaque projet de stage avec la structure accueillante, pour répondre de manière précise à ses attentes. Nous sommes donc flexibles et ouverts à toute proposition, du moment que le projet a du sens et se voit réalisable.

ATELIER GRAFFITI

- **Le graffiti** est un mouvement artistique issu de la culture Hip Hop. Nous proposons au public de découvrir ses techniques, déchiffrer ses codes, et comprendre ses problématiques. Nous nous engageons à transmettre une méthode de travail, en intégrant toutes les étapes nécessaire à la réalisation d'une oeuvre : l'installation et la préparation des supports, la préparation de maquettes, la sélection des couleurs, la réalisation, et si nécessaire la pose du vernis et l'accrochage des oeuvres. Nous insistons pour montrer que chaque outil à une utilisation bien précise, qu'il s'adapte à un support donné et nous faisons en sorte que les règles de sécurité soient transmises et respectées.

- Contenu :

A partir de 7 ans, de 5 à 8 personnes par intervenant.

Initiation (4h d'atelier) : présentation de la culture Hip Hop et du Graffiti, initiation sur papier (crayons, feutres,...) puis à la bombe de peinture sur un support éphémère (mur de cellophane).

Perfectionnement / Production (au delà de 4h) : réalisations d'oeuvres collectives ou individuelles (fresques, tableaux) sur des supports éphémères ou permanents : Mur, planches de bois, grandes feuilles Canson... A cela peuvent s'ajouter des promenades en milieu urbain à la découverte de fresques graffiti, de la décoration d'objets, de vêtements, casquettes,...

- Besoins techniques :

- Le support : un mur extérieur avec autorisation, des planches en bois, des grandes feuilles Canson ou du cellophane industriel
- Un lieu extérieur ou bien aéré pour travailler à la bombe.
- Bombes de peinture, feutres "Posca", protections (masques, gants, bâches,...).
- Peinture acrylique, pinceaux et rouleaux si le support le nécessite.

ATELIER ECRITURE, RAP, SLAM

- **Le Rap et le Slam** sont deux façon de s'exprimer à travers **l'écriture**. La première est destinée à être mise en musique, l'autre simplement déclamée à l'oral. A travers des exercices ludiques, nous apprenons au public des techniques d'écriture (rimes, jeux de mots, champs lexicaux), et montrons le rap et le slam comme des véritables formes d'expression poétiques et musicales ouvertes à tous. Ces ateliers permettent de travailler sur la prise de parole en public, sur la musicalité et le sens du rythme. L'enregistrement permet par la suite de faire découvrir le processus de production de musiques et de garder ainsi une trace du travail mené.

- Contenu :

A partir 8 ans, entre 8 et 10 personnes par intervenant.

Initiation (de 2h à 4h d'atelier) : découverte de la culture Hip Hop et atelier d'écriture (jeux d'écriture, analyse de textes, écoute commentée de morceaux de musique...)

Perfectionnement / Production (au delà de 2h) : préparation d'un rendu qui peut prendre plusieurs formes : recueil de textes, enregistrement d'un morceau de musique, préparation d'un performance/spectacle...

- Besoins :

- Locaux adaptés, des feuilles, des stylos.
- Matériel d'enregistrement (ordinateur, microphone, carte son, logiciels,...)
- L'intervenant peut fournir une partie du matériel.

MODULE SERIGRAPHIE

- **La sérigraphie** est une technique artisanale de reprographie qui permet de réaliser à la main des affiches, t-shirt ou autocollant, à partir de dessins, photos... Nous proposons des ateliers d'initiation à cette technique, en participant à l'ensemble des étapes de réalisation des oeuvres. Cet atelier peut se montrer très complémentaire avec un atelier graffiti.

- Contenu :

A partir de 8 ans, 6 personnes en moyenne par intervenant + accompagnateurs

Initiation et production (5h d'intervention minimum) : réalisation de sérigraphies sur support papier (affiches ou autocollants) ou textile (t-shirt). Présentation, sélection du visuel, préparation des cadres de sérigraphie, impression sur le support choisi, séchage des oeuvres et nettoyage des outils.

- Besoins techniques

- Matériel de sérigraphie : encres spéciales et produits d'insolation, produits de nettoyage, toiles, supports papier ou textile...
- Apport de l'intervenant : cadres de sérigraphie, racles , table lampes, et petit matériel.

ATELIER ARTS GRAPHIQUE / DESIGN GRAPHIQUE

- **Le graphisme** est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication et/ou de culture. Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d'appropriation des informations et des savoirs qu'il met en forme.

Cet atelier vise à amorcer une sensibilisation au graphisme (illustration, affiche, édition, signalétique, etc.) en faisant découvrir aux jeunes cette pratique, mais aussi son histoire.

Nous proposons des ateliers d'initiation à cette pratique qui visent à développer notre aptitude à réfléchir, à concevoir en groupe, à respecter le travail de l'autre, à choisir des couleurs, un format et donc à devenir « graphiste » en s'adaptant aux contraintes données.

Cet atelier peut également être mené en parallèle d'autres ateliers proposés par l'association afin de prolonger le travail mené en amont (conception d'affiches pour des restitutions de travail, dessin de lettres (atelier graffiti); de pochettes de disques ou DVD (atelier beatbox, vidéo, etc.), micro-édition (atelier écriture).

- Contenu :

A partir de 7 ans, de 5 à 8 personnes par intervenant.

Initiation (4h d'atelier) :

- présentation du graphisme (bref historique et exemples selon le thème choisi) et de ses applications (affiche, illustration, photographie, édition),
- initiation à une de ces pratiques: élaboration d'une affiche, d'un livre en micro édition, de "papiers peints", création de caractères typographiques

Perfectionnement (au delà de 4h) : conception et réalisations d'oeuvres collectives ou individuelles (proposées lors de l'atelier d'initiation) et développement de celles-ci sur plusieurs séances.

Thème et contenu à définir avec la structure, qui peut être en lien avec un événement (journée de la Femme, fête de la musique, etc.)

Possibilités d'atelier:

- création d'affiche
- conception d'identité visuelle (mon logo, mon masque, mon avatar)
- -'autoportrait
- fabrique de lettres
- atelier d'écriture et de mise en page (micro édition)
- flip book
- cartes postales

- **Besoin techniques** : (selon le type d'atelier choisi)

- un lieu intérieur avec table et chaises
- papier, crayon, feutres, peinture, calque, carton, matériaux de récupération
- photocopieuse, appareil photo numérique, imprimante
- éventuellement budget impression pour de grands formats

ATELIER MAO / BEATMAKING

- **La musique assistée par ordinateur (M.A.O)** est une activité qui consiste à composer de la musique à l'aide d'un ordinateur. La composition peut se faire à base de samples ou instruments virtuels, et peut servir ensuite de bande sonore pour enregistrer du chant, du rap ou des scratches.

- **Contenu** :

(à partir 12 ans, entre 8 et 10 personnes) :

Initiation (3h d'atelier) : découverte de la MAO et de ses outils (prise en main des logiciels, et démonstration de musiques déjà faites), composition en direct d'une instrumentale, puis reproduction par le public et arrangements.

Perfectionnement / Production (au delà de 3h) : composition et arrangement de musiques individuelles, sensibilisation et découverte du mixage audio.

- **Besoins techniques** :

- Un ordinateur par personne avec casques audio, le logiciel libre "Reaper" installé et prêt à fonctionner avec des "VST"
- Un vidéo-projecteur et des enceintes
- L'intervenant apporte son ordinateur et peut fournir une partie du matériel.

ATELIER « HUMAN BEATBOX »

-**Le Beat Box** est une technique qui consiste à faire de la musique avec sa bouche, en créant des sons et imitant des instruments. Ces ateliers permettent de développer le sens du rythme, l'articulation, dans un rapport ludique au corps. Ils permettent enfin de montrer qu'on peut faire de la musique avec pas grand chose.

- Contenu :

A partir de 7 ans, de 5 à 8 personnes par intervenant.

Initiation (2h d'atelier) : découverte du beat box, démonstrations des bases.

Perfectionnement / Production (au delà de 2h) : enregistrement d'une musique produite uniquement à l'aide de la bouche.

- Besoins techniques :

- Loopstation (appareil servant à enregistrer des boucles en direct), microphone
- Chaîne Hi-Fi ou enceintes
- Matériel d'enregistrement (ordinateur, microphone, carte son, logiciels,...)

MODULE : REALISATION DE VIDEOCLIP

- Ce module consistera à réaliser un **vidéoclip**, pour mettre en image un morceau enregistré lors d'un atelier rap. Avec l'aide de l'intervenant, le public explorera le processus de création audiovisuelle dans son entièreté, de l'écriture du scénario, et si possible jusqu'au montage et à la post-production en passant par le tournage.

- Contenu :

A partir de 8 ans, 6 personnes par intervenant.

Initiation (2h d'atelier) : découverte de la vidéo, présentation de films et des outils (caméra, logiciels de montage)

Perfectionnement / Production (au delà de 2h) : réalisation de vidéoclips, couts métrages, reportages (écriture, préparation, tournage, montage,...)

Besoins :

- Caméra vidéo, ordinateur, logiciels de montage.
- En fonction du projet vidéo : enregistreur audio, trépieds, accessoires.
- L'intervenant peut fournir une partie du matériel.

PARCOURS MUSIQUE HIP HOP :

Ce parcours est un stage transversal qui aborde plusieurs disciplines autour de la production de musique.

- Contenu :

Une série d'ateliers sur plusieurs jours : écriture/rap, composition/beatmaking, scratch/DJing, réalisation vidéo. En présence d'un intervenant de chaque discipline, l'objectif est de produire des morceaux de musique Hip Hop de A à Z : composition d'instrumentales originales, écriture de textes, enregistrement de rap et de scratch sur l'instrumentale produite, et réalisation d'un vidéoclip illustrant le morceau de musique.

DECOUVERTE HIP HOP :

De 10 à 30 personnes pour une durée de 2h. Présentation interactive de la culture Hip Hop, de son histoire et ses disciplines (Graffiti, Rap, Danse, Dj). Projections d'extrait son/vidéo et démonstration en direct par des intervenants. (invitation à la participation)

Coût des interventions

Les coûts d'intervention sont à définir en fonction du projet. Il dépendent des paramètres ci dessous :

- La durée des interventions
- Le nombre d'intervenants nécessaires (en fonction des effectifs et de l'activité)
- Matériel, fournitures nécessaires
- Frais de déplacements des intervenants, de leur domicile à l'établissement
- Éventuels défraiements si besoin : repas, hébergement,...



Les intervenants

Tous nos intervenants ont une pratique artistique depuis de nombreuses années. Ils disposent du recul et de l'expérience leur permettant d'offrir des interventions de qualité.

Santiago Nicola : Artiste peintre/graffeur, beatboxer et rappeur/manager au sein des groupes Monkey Theorem et Contratakerz. Formation en communication et gestion de spectacles vivants. Intervenant sur des stages de graffiti, d'écriture, rap, slam et beatbox.

Youri Chaltiel : Artiste peintre / graffeur et rappeur au sein des groupes Monkey Theorem et Contratakerz. Professionnel de la vidéo (moteur, caméraman, réalisateur). Intervenant sur des stages d'écriture, Rap, Slam, et Vidéo.

Soupizet Romain : Artiste peintre/graffeur, connu sous le nom de « Votour », issu d'un parcours professionnel dans l'animation. Anime des ateliers de graffiti, dessin, peinture. <https://www.facebook.com/VotourColorz>

Hugo Meyer : Artiste peintre/graffeur et sérigraphe. A participé à de nombreux projets d'exposition, de fresques graffiti. Anime des ateliers de graffiti, dessin et sérigraphie.

Marc-Antoine Parnet : Graphiste de métier (plus de 4 ans d'expérience) et rappeur reconnu de la scène locale sous le nom de « Kespar ». Intervenant sur stages d'écriture, rap, slam ainsi que des initiations à la création multimédia. Titulaire du BAFA.

Zélie Vicier : Artiste graphiste et vidéaste issue des Beaux Arts. Membre du collectif "Les ViJettes", spécialisé dans les installations vidéos live (www.vijettes.fr). Elle enseigne également l'art plastique et travaille en collaboration avec différentes structures comme des compagnies de spectacles vivants (L'Envol, La cie des mouches), des associations (Hadra, Contratak).

Benjamin Dauliac : Beatmaker, compositeur et pianiste. Producteur pour le rappeur "Zoommanuel" et clavier au sein du groupe "Diera & the Robber Band". Enseignant auprès de l'éducation nationale. Anime de ateliers de MAO (composition, beatmaking).

Elise Turlan : graphiste indépendante, professeur d'arts graphiques issue des Beaux Arts. Site web : <http://www.eliseturlan.fr/>

Partenaires, références :

Structures ayant accueilli nos stages et ateliers de transmission :

Foyers : Foyer d'action éducative de Corenc (EPEI), ITEP CMFP et Arche du Trièves (Varces), Chalet Langevin, Centre pour Adolescents de l'Isère

IME : la Clé de sol (Eybens)

Education Nationale : Lycée Marie Curie (Echirolles), Collège Pablo Picasso, Collège Jules Valès, Ecole St Bruno, Collège St Joseph (Sallanches), Lycée Jacob Holtzer (Firminy), Ecole de la deuxième chance (Grenoble)

Secteurs Jeunes : Echirolles (Pôle Jeunesse Prévert, La Butte), L'escale (Pont de Claix), Secteur Jeunes de Crolles, Secteur Jeunes d'Argonay, Secteur Jeunes de Vif

MJC : Mjc Parmentier, Mjc Mutualités, MJC des Clos d'or, MJC Lucie Aubrac, MJC Premol, MJC des Romains (Annecy), MJC de Tullins, MJC Village (Saint Martin d'hères), MJC Archipel Sud (Annecy)

Accueils de loisir : CLEF Grenoble, Centre de loisir ACL (Les Baladins, Saint Martin d'Uriages, Malherbe), Ville de Fontaine (Romain Rolland, Marcel Cachin, Georges Sand), plateforme Tesseire Malherbe, CLC Eybens, Centre de Loisirs Léo Lagrange (Coublevie)

Périscolaire : Saint Hilaire du Touvet (SISCO), Vif...

Municipalités : Eté Oh Parc (Ville de Grenoble), Street Renc'art (Ville de Fontaine), Soirée pleine Lune (DCAP – Echirolles)

Comités d'entreprise : Bibliothèque SNCF Grenoble (CAD Isère)

Autres structures : Maison pour l'égalité femmes-hommes, MDH Chorier Berriat

Liste des structures, associations et collectivités avec qui nous avons déjà collaboré :

Municipalités, services culture, jeunesse : Ville de Grenoble, Ville de Fontaine, DCAP (Echirolles), Pont de Claix, PIJ Fontaine, ADIIJ Grenoble,
Lieux Culturels : La régie 2C, La Belle Elecrique, La Bobine, La Bifurk, Le Prunier Sauvage, L'Ampérage, Le Drak'art, Le Brise Glace (Annecy), Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Chambéry), Bibliothèques de Grenoble

Associations, Compagnies: Retour de scène – Dynamusic, Le labo des Histoires, Cap Berriat, Hadra, Total Session, Waza Crew, Le Périscope, Rocktambule – PMI, Cie. Alexandra'n'Possee, Cie. L'envol, Europe écologie les Verts, Grenoble, Anamounto

Festivals, Manifestations : Grenoble Street Art Festival, Cabaret Frappé, Rencontres Brel, Rocktambule, Festiv'arts, MouxStock, Urban Jam,

Médias : Télégrenoble, Radio News FM, Radio Grésivaudan, Le Petit Bulletin, Dauphiné Libéré, Grenews, Virgin Radio Grenoble, Urban Culture Mag

