

CATALOGUE DES ATELIERS ET FORMATIONS

Ateliers Harmogénétiques

Création audio, voix, musique, studio et patrimoine sonore

Des formats adaptables pour établissements scolaires et structures culturelles

Ce catalogue présente des ateliers participatifs autour du son, de la voix et de la création audio. Les propositions sont accessibles sans prérequis musical et peuvent être ajustées au niveau des élèves, au projet pédagogique ou culturel, au temps disponible et aux conditions du lieu.

Chaque atelier part d'une pratique concrète : enregistrer, écouter, manipuler le son, construire une ambiance, poser une voix, composer une matière musicale, monter une séquence ou produire une forme courte.

Ateliers issus d'une pratique déjà éprouvée dans de nombreuses structures : établissements scolaires, médiathèque, centre socioculturel, pédiatrie, maison d'arrêt, structures culturelles et projets de restitution.

Formats possibles

Intervention ponctuelle de 2h, demi-journée de 3h à 4h, cycle court ou projet long sur plusieurs séances si une restitution plus aboutie est prévue.

Publics

Collégiens, lycéens, élèves de primaire selon format, publics jeunes, adultes, seniors, structures sociales, publics accompagnés ou empêchés.

Matériel

Le matériel d'enregistrement principal peut être fourni : micro, interface audio, ordinateur, casques, supports d'écoute et outils de création audio.

Méthode

Une pédagogie par l'objet sonore : essayer, écouter, modifier, comprendre. Le vocabulaire technique arrive après l'expérience.

CATALOGUE DES ATELIERS ET FORMATIONS

Ateliers proposés

1. Création audio : voix, musique, studio et métiers du son

Découverte de la chaîne complète de création audio : intention artistique, enregistrement, micro, carte son, logiciel, pistes, montage, effets, mixage simple et rendu final. L'atelier aborde les métiers artistiques et techniques : compositeur, arrangeur, musicien, comédien voix, chroniqueur, technicien son, monteur audio, mixeur et créateur d'ambiances.

2. Podcast, radio et capsule sonore

Écriture courte, prise de parole, chronique, interview, conducteur, enregistrement et montage. Les participants réalisent une capsule, une mini-émission ou une chronique audio. Atelier adapté à l'éducation aux médias, aux CDI, aux projets de classe, aux clubs radio et aux structures culturelles.

3. Doublage et interprétation vocale

Travail delà voix parlée : hauteur, rythme, articulation, puissance, timbre, intention et incarnation. Les participants découvrent le doublage, la voix de personnage, le placement au micro et l'enregistrement d'une scène courte.

4. Livre audio, conte et récit sonore

Lecture expressive, narration, souffle, rythme, silence, musique et ambiance. L'atelier permet d'enregistrer une fable, un conte, un extrait littéraire ou une histoire originale, puis d'en faire une forme sonore courte.

5. Musique à l'image et bande-son

Composer ou construire une ambiance pour une image, une scène, un court-métrage, une photographie ou un projet plastique. Les participants expérimentent les liens entre rythme, timbre, émotion, montage et narration.

6. Patrimoine sonore du jeu vidéo 8-bit / 16-bit

Découverte des consoles anciennes, des puces sonores, des contraintes de mémoire, de la synthèse FM, des formes d'onde, des bruitages et des boucles musicales. Les participants comprennent comment les limites techniques ont produit un langage musical identifiable, puis créent un mini-thème ou une ambiance inspirée de ces machines.

7. Bruitages, ambiances et fiction sonore

Créer une scène sans image : pas, portes, objets, matières, voix, espaces, reverbs, bruitages et couches sonores. L'atelier développe l'écoute, l'imagination et la construction collective d'un univers.

8. Mémoire sonore et témoignage

Enregistrer des voix, des souvenirs, des sons du quotidien, des récits de lieux ou de répertoires. Atelier particulièrement adapté aux seniors, aux structures sociales, aux projets de territoire et aux démarches de transmission.

9. Création sonore expérimentale

Sampling d'objets, boucles, textures, transformations, effets, live coding simple ou gestes numériques. Format adapté aux lycées, options artistiques, arts plastiques, projets interdisciplinaires et classes engagées dans une démarche de création.

MODALITÉS PRATIQUES

Construire un format ajusté au projet

Les ateliers sont pensés comme des modules adaptables. Ils peuvent fonctionner seuls, sous forme d'intervention découverte, ou devenir un cycle de création menant à une restitution plus construite.

Intervention découverte - 2h

Découverte d'un thème, manipulation simple, écoute, enregistrement et première forme courte. Format adapté à une classe, un groupe ou un temps événementiel.

Demi-journée - 3h à 4h

Format plus confortable pour combiner découverte, pratique, enregistrement, montage rapide et écoute collective.

Cycle court - plusieurs séances

Approfondissement, création en groupe, montage, finalisation et restitution : capsule, scène doublée, bande-son, mini-émission ou création musicale.

Format régulier

Possibilité d'inscrire les ateliers dans une progression sur l'année, selon le public, le calendrier et les objectifs de la structure.

Conditions recommandées

- Salle calme avec prises électriques, tables et chaises.
- Groupe adapté au format choisi et à l'objectif pédagogique.
- Échange préalable avec l'équipe pour ajuster le contenu.
- Matériel principal fourni par l'intervenant si nécessaire.
- Horaires modulables selon les contraintes de l'établissement.

Contact Jonathan Marty-Wagner
Compositeur, formateur MAO, auteur et réalisateur sonore
DMP Radiohouse / Les Ateliers Harmogénétiqes
jmartywagner@gmail.com - 07 81 55 74 26
www.studio-dmp-radiohouse.com

Créer, écouter, enregistrer, comprendre : chaque atelier cherche à produire une forme sonore réelle, même courte, afin que les participants repartent avec une expérience concrète du son.