

ÉCRIVONS SUR LES TOITS

Un parcours artistique slam, musique & ville

NOTRE COLLECTIF

LA VILLE, AU LOIN est née du désir de rassembler dans une structure adaptable et ouverte les savoir-faire d'artistes et de pédagogues venus d'horizons différents et qui, au cours des années, ont souvent croisé leurs pratiques : écrivains, comédiens, musiciens, conteurs, enseignants, photographes.

Dans ses spectacles, ateliers et parcours culturels, LA VILLE, AU LOIN s'inspire de l'esprit des lieux et propose aux villes, établissements scolaires, bibliothèques, musées, centres sociaux et maisons de retraite des interventions attentives au parcours et à la voix de chacun.

LA VILLE, AU LOIN aime prendre le temps d'écouter et de partager des histoires, personnelles et collectives, pour construire in-situ des projets à l'image de celles et ceux qui y participent.

https://la-ville-au-loin.fr/

*

L'INTERVENANT

OLIVIER LERAT est un percussionniste multi instrumentiste, slameur et conteur. Il compose et collabore depuis plus de 15 ans comme musicien et auteur au plateau pour différentes compagnies Circassiennes et théâtrales (Cie Lunatic, Cie Comca, Cie du brin d'herbe),

Formé à la « maison du conte » sur l'oralité et le récit de vie, il a été conteur musicien pour le Musée du Quai Branly et a mené différents projets d'ateliers d'écriture en collège (projet Cirque de ma rue avec Académie Fratellini et projet autour de la figure d'Antigone avec la Cie Comca).

OLIVIER LERAT a effectué sur l'année scolaire 2023/2024 un parcours artistique « J'écris, je crie » au collège Jean Lolive à Pantin avec une classe de 3ème et sur l'année scolaire 2024/2025 un parcours artistique « Ça va se dire » au collège Camille Claudel à Villepinte avec une classe de 4ème

*

PARCOURS

« Écrivons sur les toits » est un projet de création autour du **slam**, de la **musique** et du **vivre ensemble**, destiné aux collégiens.

À travers des ateliers d'écriture, d'expression vocale et de création sonore, les élèves s'approprient leur environnement urbain et imaginent collectivement la ville de demain.

Le projet mêle **poésie urbaine**, **spoken word**, **percussions corporelles**, **enregistrement sonore** et **podcast**, en encourageant l'expression personnelle et la réflexion collective.

*

ETAPES

Pour répondre au mieux à l'organisation de l'équipe enseignante, le projet peut se dérouler sous la forme de séances hebdomadaires de 2 heures ou, sous forme de stage, sur un temps fort d'une semaine environ. Il est aussi envisageable de mêler les deux formules : une série d'ateliers hebdomadaires suivis d'un temps fort d'une ou deux journées.

Les séances sont toujours conçues en lien avec la programmation des professeur.e.s qui accompagnent le projet.

Les séances permettront d'expérimenter différentes pratiques artistiques au service de cette parole slamée :

- Mise en espace et lecture à voix haute
- Rythme et musicalité
- Écriture à consignes et composition improvisée

MISE EN ESPACE ET LECTURE À VOIX HAUTE

Nous prendrons un temps pour la lecture à voix haute de textes simples sélectionnés en fonction du groupe d'élèves et de la classe : travail sur l'oralité, la sonorité des mots et leur musicalité.

Pour cela nous nous appuierons sur des exercices d'échauffement, d'expression, d'engagement de la voix, mais aussi sur l'engagement du corps, du geste et du rythme intérieur.

Cette pratique de mise en voix s'exercera également avec leur production issus des ateliers d'écriture ou avec la parole improvisée. Nous utiliserons des techniques de parole collage, seul ou à deux. Pour cela nous partons de thèmes ou d'images (peintures, photos d'artistes ou images de presse), sources d'inspiration qui amèneront les élèves à raconter, histoires et anecdotes mais surtout ouvriront l'imaginaire.

Les mots, seront abordés comme matière sonore et sensorielle au service de l'idée et de la construction d'images poétiques.

Nous prendrons, un temps pour le travail dans l'espace, et le travail de chœur pour sentir la force du mouvement, des présences, face à un public. L'enjeu est de garder l'attention du public, utiliser la répétition scandée ou murmurer à plusieurs pour être porté par la confiance du groupe.

LA MUSIQUE - LE RYTHME

Nous aborderons le rythme à travers les percussions corporelles.

La pulsation, le temps, le silence qui sont des outils sous-jacents à toute adresse et forme poétique. Ils seront nos partenaires d'écriture pour sculpter la parole. Nous passerons par le corps pour mieux comprendre les notions inhérentes à l'écriture du slam : répétition, rupture, tension et résolution. Quelques corpo-rythmes seront partagés pour accompagner et mettre en lumière la parole. À l'instar du Gumboots sud-africain ou du Haka Maorie, la percussion corporelle peut porter la révolte et la contestation.

ECRITURE

À travers un parcours d'écriture ludique et progressif, les élèves seront invités à découvrir les outils du slam et de la poésie contemporaine. Nous explorerons ensemble différentes formes d'expression poétique – allitérations, assonances, rimes intérieures, répétitions – pour faire émerger une parole personnelle, sensible et percutante.

Des textes de slam contemporains ainsi que des extraits poétiques inspirés de la ville et du quotidien serviront de point de départ pour interroger le rapport des élèves à leur quartier, à leur environnement urbain, et à la question du **vivre ensemble**. Grâce à des jeux d'écriture, des contraintes ludiques et des exercices courts, les élèves seront accompagnés dans la création de textes à la fois **intimes, ancrés dans leur réalité**, et **collectifs**, porteurs d'un imaginaire commun autour de **la ville de demain**.

Un temps d'écriture individuel, accompagné par l'intervenant, permettra à chacun e de trouver sa voix. Les productions seront partagées à voix haute et certaines feront l'objet d'un travail sonore et

d'un enregistrement musical. Cet atelier est ouvert à **tous les élèves**, quels que soient leurs niveaux ou profils scolaires.

*

HERITAGE et RESONANCE (Mémoire, engagement et ville de demain)

« Écrivons sur les toits » propose de faire résonner la mémoire dans les mots d'aujourd'hui, en invitant les élèves à interroger **l'héritage des luttes et des récits qui habitent leur ville**. Chaque quartier, chaque bâtiment, chaque place publique porte en lui les traces de vies passées, de combats collectifs, d'engagements sociaux et culturels qui façonnent encore notre façon de vivre ensemble.

À partir de témoignages récoltés dans leur entourage (parents, voisins, anciens du quartier...), les élèves seront amenés à **collecter des mémoires de la ville** : souvenirs de luttes, récits de migration, anecdotes d'enfance ou simples perceptions du quartier. Ces paroles nourriront l'écriture de textes poétiques engagés, croisant **mémoire personnelle** et **imaginaire urbain**.

Ce travail permettra aussi de faire émerger des **résonances entre les luttes passées et les réalités actuelles**: discriminations, solidarité, droit à la ville, accès aux services, écologie urbaine, etc.

En mettant ces récits en voix, en musique et en rythme, les élèves réactiveront les **voix enfouies ou invisibilisées de la ville**, pour mieux dire leur propre vision de la ville de demain.

*

REFERENCES

Nous proposerons aux élèves de découvrir des auteurs et artistes qui ont fait de la ville un espace d'expression, de lutte et de poésie.

Seront évoqués des poètes du XXe siècle comme **Jacques Prévert**, **Boris Vian** ou **Henri Michaux**, qui ont su capter la vie urbaine dans ses contrastes, ses foules, ses révoltes, ou encore **Paul Éluard**, dont certains textes résonnent avec la mémoire des villes en guerre et la résistance.

En écho à ces voix du passé, nous explorerons l'univers de **slameurs contemporains** tels que **Gaël Faye**, **Frédéric Nevchéhirlian**, **Kery James** ou **Rouda**, qui mêlent poésie, engagement et expérience du territoire dans leurs textes.

Ces artistes abordent la ville comme un lieu de mémoire, de tension sociale, de diversité et de projection utopique — un **terrain fertile pour l'écriture poétique et la prise de parole**.

En croisant ces références, les élèves seront invités à puiser dans l'histoire, dans leur vécu et dans leur environnement urbain pour composer une parole sensible, engagée et contemporaine.

*

LE PARCOURS D'APPRENTISSAGE AU COLLÈGE

Cet atelier s'inscrit pleinement dans le **parcours d'apprentissage des collégiens** et peut être co-construit avec des équipes pédagogiques issues de différentes disciplines.

Adaptable aux enseignants de français, éducation musicale, arts plastiques, histoire-géographie, EMC, EPS ou encore enseignements en UPE2A, ce projet favorise les croisements interdisciplinaires autour d'un thème commun : la ville comme espace vécu, imaginé et questionné.

Il contribue à :

- Développer l'**aisance à l'oral**, la prise de parole en public et la **conscience du corps** à travers le travail de la voix, de la lecture à voix haute et des percussions corporelles ;
- Renforcer les compétences en écriture créative, en lecture expressive et en compréhension sensible de textes poétiques ;
- Découvrir et approfondir des références littéraires du XXe siècle en lien avec la mémoire urbaine, tout en s'ouvrant à des formes contemporaines comme le slam et la poésie sonore.

Ce projet place les élèves dans une posture active et engagée, en leur proposant d'écrire la ville autrement, entre mémoire et imaginaire, expression personnelle et création collective.

*

EXEMPLE DE DÉROULEMENT DU PARCOURS

PRATIQUE - 20H

Écoute et analyse de textes slamés (2h)

Exploration de textes slamés qui abordent la ville : ses bruits, ses contrastes, ses luttes, ses beautés cachées. Analyse des techniques d'écriture propres à l'univers urbain : rythme syncopé, images concrètes, langage de la rue, chronique du quotidien.

Rythme des sons / rythme des mots (2h)

Travail sur la musicalité urbaine : sons de la ville (circulation, voix, sirènes) transposés en rythme poétique. Utilisation d'allitérations et d'assonances pour restituer l'ambiance sonore des rues. Jeux de chœur et scansion inspirés des rassemblements urbains, manifestations ou slogans de rue.

Boîte à outils du slam (2h)

Ateliers d'écriture autour de fragments de ville : noms de rues, murs tagués, panneaux, publicités. Détournements d'éléments urbains pour créer des textes courts et incisifs. Premiers jets autour de scènes de quartier, souvenirs d'enfance urbaine ou rêves de métropole.

Musicalité et rythme - Percussions corporelles, voix parlée et chantée (2h)

Le rythme de la ville devient pulsation corporelle. Utilisation des percussions corporelles pour restituer le mouvement de la foule, les chantiers, les transports. Travail sur la voix chantée et parlée autour d'improvisations urbaines. Inspirations : danses de rue, slogans, appels de vendeurs.

Lecture à voix haute et mise en voix (2h)

Mise en voix de textes sur la ville. Pratique de la lecture expressive à partir de poèmes ou discours engagés évoquant l'espace urbain. Déclamation de textes dans un style proche de l'intervention de rue ou du théâtre-forum. Initiation au beatbox comme écho aux sons du bitume.

Récit du vivant : la ville intime (2h)

Écriture à partir de souvenirs ou de perceptions sensibles d'un lieu urbain : une rue, un banc, une fenêtre. Exploration de la ville à travers les sens (bruits, odeurs, lumières). Construction d'un récit qui relie vécu personnel et territoire com-

Imaginaire et point de vue (2h)

La ville rêvée, la ville renversée : travail sur les points de vue originaux (du haut d'un immeuble, d'un tag, d'un pigeon ou d'un lampadaire). Collages urbains, détournements de slogans ou panneaux pour faire émerger des images poétiques.

Écriture et mise en forme de productions personnelles (4h)

Finalisation de textes sur la ville : ses contrastes, ses tensions, ses utopies. Mise en musique avec l'accompagnement d'un musicien. Travail de lecture croisée entre pairs, lectures collectives de textes croisés par quartier, génération ou style.

Enregistrement de textes slamés (2h)

Création d'un carnet sonore de la ville slamée. Enregistrement des textes avec ambiances urbaines (sons de rue, transports, voix de la ville). Introduction à l'habillage sonore comme forme d'amplification poétique.

VISITES ET SORTIES CULTURELLES – environ 10H

- □ **Exploration de lieux culturels urbains** : visite d'un centre culturel, d'un espace d'expression libre ou d'un lieu dédié à la poésie vivante (ex. : Maison de la Poésie).
- □ **Sortie au Musée Paul Éluard à Saint-Denis** : lien entre poésie, engagement et ville populaire. Découverte de Paul Éluard comme poète ancré dans un territoire.
- ☐ **Marche urbaine poétique** : déambulation dans un quartier emblématique. Collecte de mots, de sons, de slogans. Croquis d'ambiance et prises de notes pour nourrir l'écriture.

TEMPS DE REFLEXION ET DÉBAT - environ 10H

Création d'espaces de discussion autour de la ville :

Qu'est-ce qu'habiter une ville?

Inégalités, rêves, violences, beauté, liberté dans l'espace urbain.

Slam comme outil de revendication ou de témoignage.

Débats sur des œuvres, actualités locales ou témoignages. Échange sur la manière dont chacun vit ou perçoit la ville.

RESTITUTION

Nous proposons un temps de restitution avec les enseignants dans le cadre du collège autour d'un rendez-vous réunissant d'autres élèves et personnes de l'établissement, un moment pertinent que nous choisirons ensemble. La fin du travail sera l'occasion d'un enregistrement audio en live que les élèves pourront partager avec leur famille à l'extérieur du collège.

UNE TEMPS DE CLÔTURE/BILAN DU PARCOURS

Un temps de clôture ou de bilan est crucial dans un parcours artistique pour permettre aux participants de réfléchir sur leur expérience, consolider leurs apprentissages et partager leurs impressions finales.

COORDONNÉES LA VILLE AU LOIN

Maison des Associations 4 ter, rue Saint Denis 93111 Rosny-Sous-Bois Cedex

Contact Administration

Nadège Hédé: contact.laville.auloin@gmail.com / 07.55.12.23.83

Contact Artistique

Olivier Lerat : $\underline{\text{olivierboum@gmail.com}} / 06.63.25.27.53$

https://la-ville-au-loin.fr/

Siret : 847 550 456 00010 / Code APE / NAF : 9001Z N° de Licence : LR22-12030

La ville, au loin est agréé jeunesse et éducation populaire