

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 leurs passions afin de mutualiser moyens et compétences pour faire valoir leurs pratiques au sein de leur territoire.

Prenant la culture "Hip Hop" comme point de départ, les membre du collectif "Contratak" ont souhaité mélanger 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 diverses structures : MJC, secteurs jeunes, centres sociaux, institutions de soin, établissements scolaires, centre de placement judiciaire, EPHAD, etc...

Le but étant de faire découvrir la culture "Hip Hop", son histoire, ses acteurs afin d'initier les différents publics à ces pratiques artistiques en encadrant des créations collectives ou individuelles allant de la simple initiation à la réalisation de projet plus conséquents tels que des fresques murales pérennes ou l'enregistrement de véritables musiques illustrées par des clips vidéo ou en vue d'être présentés sur scène.

Il tient à cœur aux membres de l'association de transmettre les valeurs de cette culture ainsi que leurs savoir faire afin d'éveiller la curiosité des publics, participer au développement culturel, et pourquoi pas attiser de nouvelle passions et initier les artistes de demain.

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 et leur mise en musique, travail du rythme, du flow, enregistrement de morceaux et tournage de vidéoclips
 - **MAO (Musique Assistée par Ordinateur) / Beatmaking** : découverte et initiation à la composition de musiques sur ordinateur.
 - **Video** : découverte et initiation à la réalisation de court métrage, documentaire, montage vidéo, écriture de scénario, etc.

- **MODULES : de préférence en complément d'un atelier**
 - **Beat Box et Loopstation**: apprendre à faire de la musique avec sa bouche et composer des musiques via une « loopstation » (machine à enregistrer et mettre en boucle des sons).
 - **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 ateliers ludiques, vecteurs de développement personnel et artistique, de respect et d'apprentissage du travail collectif.

Chaque projet est monté spécifiquement en fonction des besoins et des capacités des participants ainsi que des objectifs pédagogiques définis avec l'équipe éducative de la structure accueillante.

Les ateliers peuvent prendre différentes formes et temporalité afin de répondre avec pertinence aux enjeux de la structure partenaire.

La dimension pédagogique de notre démarche reste centrale, et nous essayons toujours de nous adapter selon l'âge, le type de public et les spécificités de la structure afin d'obtenir le meilleur résultat possible dans une optique de valorisation, d'échange et de découverte.

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de ces ateliers sont :

- Apprendre des techniques, des savoirs faire artistiques avec les outils adéquats.
- Transmettre une méthodologie. Impliquer les jeunes sur toute la réalisation d'une oeuvre, de la réflexion préparatoire à l'aboutissement.
- Mettre en valeur la parole des participants, les aider à s'exprimer, s'affirmer, prendre confiance et conscience de leur potentiel à produire des œuvres originales et pertinentes.
- Développer de nouveaux rapports entre les participants, apprendre à travailler en groupe, se consulter, s'organiser et partager un espace.
- Transmettre les valeurs que nous associons à la culture Hip Hop : la tolérance, le partage, le dépassement de soi.
- Sensibiliser les publics aux cultures urbaines en les amenant à poser un regard nouveau sur leur environnement. Les rendre autonome afin qu'ils puissent en devenir par la suite les nouveaux acteurs.

Contenu des stages proposés

Voici quelques propositions du contenu de nos ateliers. L'effectif dépend de l'âge et du type de public, du nombre d'intervenants et d'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, montage d'un clip, retouche d'une fresque,...)

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 avec la structure accueillante, afin de répondre de manière précise et pertinentes à ses attentes en restant flexibles et ouverts à toute proposition.

ATELIER GRAFFITI

- **Le graffiti** est un mouvement artistique et pictural 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 nécessaires à la réalisation d'une oeuvre : l'installation et la préparation des supports, la réalisation de maquettes, la sélection des couleurs, la réalisation, et si nécessaire la pose du vernis et l'accrochage des oeuvres. Nous insistons sur le fait qu'au delà de sa dimension ludique, la réalisation d'une fresque résulte d'un processus de création incluant plusieurs étapes et dans laquelle chaque outil requiert une utilisation bien précise. Nous faisons par ailleurs en sorte que les règles de sécurité soient transmises et respectées.

- **Contenu :**
 - Initiation : 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 : 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 customisation d'objets, de vêtements, casquettes,...

ATELIER ECRITURE et RAP

- **Le Rap** est la branche musicale et poétique de la culture Hip-Hop. Riche d'une très grande variété, il possède ses propres spécificités tant musicales que «lyrickales» qui en font aujourd'hui la musique la plus populaire dans le monde. A travers des exercices ludiques, nous tentons de transmettre aux participants certaines techniques d'écriture (rimes, jeux de mots, champs lexicaux) et de les aiguiller dans la découverte de leur propre « flow », cette parole rythmée, scandée, cette technique de chant percutante et singulière. Nous voulons montrer le rap et le slam comme des véritables formes d'expression littéraires 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. Enfin, le travail scénique et la réalisation de vidéoclips permettront de faire vivre d'avantage ces chansons et d'approfondir le travail, avec le corps, la posture, la mise en scène...
- **Contenu :**
 - Initiation : découverte de la culture Hip Hop et atelier d'écriture (jeux d'écriture, analyse de textes, écoute commentée de morceaux de musique...). Découverte de techniques rythmique et musicales (flow, mise en voix, mélodie...).
 - Perfectionnement / Production : préparation d'un rendu qui peut prendre plusieurs formes : enregistrement d'un morceau de musique, réalisation d'un vidéo clip, préparation d'une performance/spectacle, recueil de textes...

ATELIER VIDEO

- **L'atelier vidéo** consistera à réaliser un clip, court métrage, reportage ou documentaire. Avec l'aide de l'intervenant, les participants exploreront le processus de création audiovisuelle dans son entièreté, de l'écriture du scénario, jusqu'au montage et à la post-production en passant par les repérages, la préparation des accessoires, le tournage et la prise de son. Cet atelier peut se coupler avec d'autres pratiques et devenir le support visuel d'une création musicale (clip), djing ou mao, ou prendre la forme d'un "mini reportage", autour d'une thématique choisie.
- Contenu :
 - Initiation : découverte de la vidéo, présentation de films et des outils (caméra, logiciels de montage)
 - Perfectionnement / Production : réalisation de vidéoclips, courts métrages, reportages (écriture, préparation, tournage, montage,...)

ATELIER SERIGRAPHIE

- **La sérigraphie** est une technique artisanale de reprographie qui permet de réaliser à la main des affiches, t-shirts ou autocollants, 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 :
 - Initiation et production : réalisation de sérigraphies sur support papier (affiches, autocollants...) ou textile. Sélection et travail du visuel, préparation des cadres, impression, séchage, etc...

ATELIER MAO / BEATMAKING

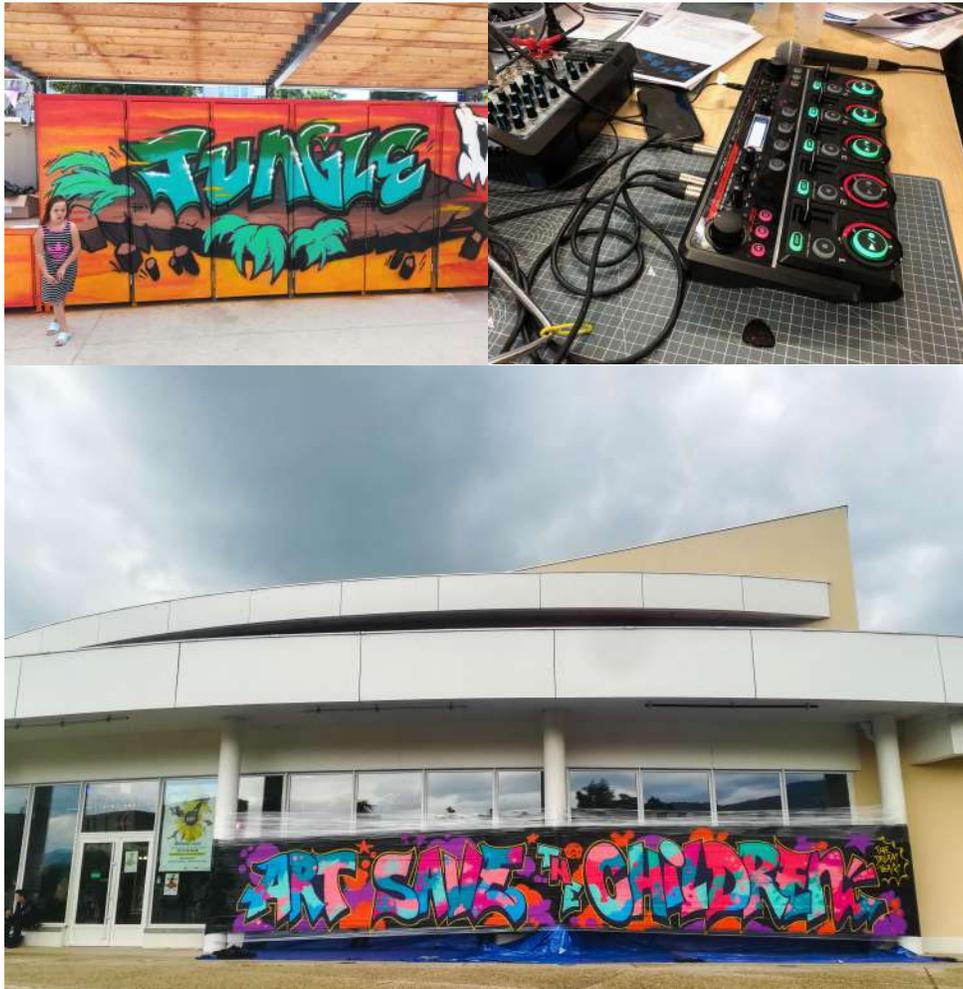
- La musique assistée par ordinateur (M.A.O.) est comme son nom l'indique une technique de composition via des logiciels spécifiques à base de samples ou instruments virtuels. Les productions peuvent ensuite servir de bande sonore pour l'enregistrement d'un morceau réalisé lors d'un atelier Rap.
- Contenu :
 - Initiation : découverte de la M.A.O. et de ses outils (prise en main des logiciels, composition et arrangements).
 - Perfectionnement / Production : composition et arrangement de musiques individuelles, sensibilisation et découverte du mixage audio.

ATELIER BEATBOX ET LOOPSTATION

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

La « loopstation » est une machine permettant de s'enregistrer et mettre en boucle des sons de Beatbox. On peut ainsi créer, enregistrer des musiques et les jouer en direct.

- Contenu :
 - Initiation : découverte de la pratique du beat box et de l'usage d'une « Loopstation ».
 - Perfectionnement / Production : composition, enregistrement et arrangement de véritables chansons « beatbox »

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.

Youri Chaltiel : Rappeur, graffeur et vidéaste

Attiré par la création sous toutes ses formes depuis son plus jeune âge, Youri suit un cursus universitaire en arts plastiques suivi d'un master pro multimédia. Ce qui l'amènera à exercer en tant que cadreur / monteur pendant plusieurs années.

En parallèle, il se passionne pour le Graffiti et le Rap qu'il pratique depuis plus de 15 ans au sein de divers groupes comme Monkey Theorem et le collectif Contratak.

Attaché à l'idée de la transmission et aux valeurs de la culture Hip Hop, il anime bon nombre d'ateliers principalement autour du Rap et du Graffiti que son bagage de vidéaste lui permet d'immortaliser par le biais du clip ou de la captation live.

Santiago Nicola : rappeur, beat-boxer, graffeur et comédien:

Argentin, arrivé en Italie, puis en France au début des années 1990, Santiago se passionne par la musique et la peinture. Avec une licence pro en « Gestion et administration des entreprises culturelles », il fait ses premières expériences dans l'organisation d'événements (Le Brise Glace SMAC, fest. Cabaret Frappé, fest 38e Rugissants). Il co-fonde l'association Contratak en 2010.

Peintre/graffeur, beat-boxer et rappeur, membre du groupe Monkey Theorem et du collectif Contratak. Il intervient depuis sur des ateliers d'initiation à ces pratiques artistiques.

Il devient ensuite comédien et clown au sein de la cie L'Envol avec les spectacles Fichtre Diantre (2016) et Service Ultra Secret (2021).

Hugo Meyer : artiste peintre/graffeur et sérigraphiste.

Artiste peintre depuis 2001, il a participé à de nombreux projets d'exposition, de fresques graffiti... Anime des ateliers de graffiti, street art, dessin et sérigraphie depuis 2012.

Soupizet Romain – Votour : artiste peintre

Artiste autodidacte au plumage artistique multiple , il trouve à travers le graffiti sa première source de création et d'inspiration. Depuis ses premiers battements d'ailes en solitaire dans les années 90, il rejoint plusieurs collectifs dont La RucheCrew et découvre ainsi les fresques. Il enrichi son panel d'un travail illustratif axé principalement sur les personnages notamment aux figures animales qui viennent agrémenter ses lettrages. En 2010 il participe à la création de l'association Contratak Prod mettant en lumière la transmission et l'événementiel, mélangeant musique et arts visuel à travers de nombreuses jams (rencontres entre pratiquants d'une même discipline), et à la co-crédation du festival Vous Êtes Bien Urbain deux années de suite.

Bien que très présent sur les murs de Grenoble, depuis 2016 il migre régulièrement sur Valence rejoindre le collectif SorryGraffiti et participer à des fresques démesurées ainsi qu'à de nombreuses expositions.

Son travail d'atelier et un véritable champs d'expérimentations où, loin des codes du graffiti, il mélange autant les techniques que les matériaux et ainsi créer des peintures aux textures variées, à la fois illustratives et abstraites.

<https://www.facebook.com/VotourColorz>

Marc-Antoine Parnet - alias Kespar : rappeur et graphiste

Auteur, rappeur et chanteur en studio et sur scène depuis plus de 10 ans, Kespar a su s'imposer comme une figure importante du rap Grenoblois. Parallèlement, il anime avec l'association Contratak des ateliers d'écriture, chant et rap. Passionné par la transmission et l'échange, il est également titulaire de diplômes en musicothérapie et infographie.

Zélie Vicier : comédienne, clown, vidéaste, graphiste et plasticienne

Une palette colorée pour une artiste protéiforme, énergique et élégante, qui sème son "grain de folie" au sein de différents projets.

Issue de l'école des Beaux Arts de Saint Etienne, Zélie Vicier se forme aux arts plastiques au graphisme et à la vidéo. Membre fondatrice du collectif Les ViJettes, elle met en place durant 8 ans, des installations vidéo interactives telles que VJ Pirate, qui consiste à investir la rue de dessins live ou encore Dancing Room, un mini studio d'incrustation vidéo pour danseurs.

La vidéo et notamment le film d'animation l'amènent à rencontrer le milieu du théâtre et c'est en 2014 qu'elle monte le ciné-théâtre Mon Oeil avec la cie L'Envol et glisse sur les planches. Le travail de l'expression du corps en 5D prend petit à petit le pas sur le travail de l'image 2D. Elle devient comédienne, clown, marionnettiste au sein de la cie L'Envol avec les spectacles Touatémoche (2015), Fichtre Diantre (2016), Minute Papier (2018), Service Ultra Secret (2021) Avec la cie Intermezzo, elle crée la partition vidéo des spectacles Lilith (2014) et Münchhausen (2022)

Elle se forme à la pratique du clown et de l'humour physique avec les cies du Bateau de Papier, les Nezdocs, les Coulisses à ressorts. Elle expérimente également la pratique des échasses pour le spectacle déambulatoire Les Dam'oizelles (2020) de la cie Coloribus. Parallèlement, elle transmet ses savoirs en tant que professeure d'arts plastiques durant 6 ans au sein d'établissements publics puis en tant qu'enseignante vidéo dans différentes structures socio-éducatives et enfin en tant qu'intervenante théâtre en partenariat avec les cie Zinzins, Hadra, Contratak Prod, ou encore l'Espace Paul Jargot et la scène nationale de l'Hexagone.

Jeremy Dauliac - Ekis : artiste peintre

EKIS maîtrise avec la même précision l'abstrait et le figuratif, deux manières de faire qu'il aime à faire cohabiter dans ses œuvres. Ses personnages sont réalisés dans un style dessiné proche de la BD d'auteur et ses paysages abstraits affirment une parfaite maîtrise de la couleur. Une fois identifié, son travail se repère instantanément et apporte ce qu'il manque cruellement à la ville : poésie et couleurs subtiles...

Membre du Collectif Contratak, il anime des ateliers de graffiti et dessin.

Partenaires, références :

Depuis 2010, nous collaborons avec un grand nombre de partenaires. Nous avons monté et mené des projets dans les secteurs suivants :

- **Education** : collèges, lycées, écoles...
- **Milieus de soins** : hôpitaux, cliniques, psychiatrie, handicap...
- **Social** : Foyers, Itep, jeunes migrants
- **Carcéral** : prison de Varces
- **Animation** : MJC, secteurs jeunes, accueils de loisir, périscolaire...
- **Culturel** : scène nationale, salles, festivals, associations...
- **Collectivités territoriales**, mairies...

