

Veille Stratégique

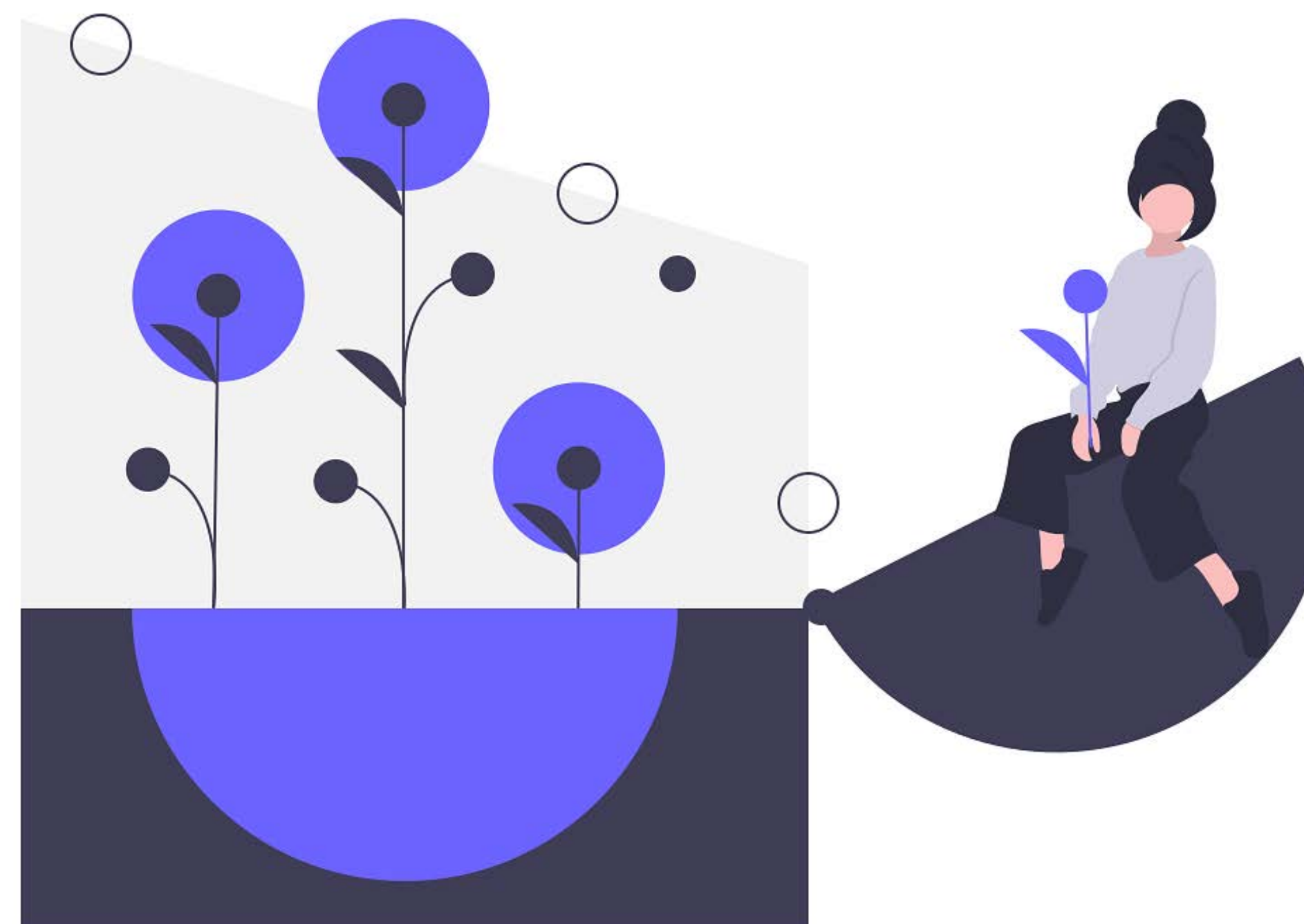
Musique pour tous - Revue de veille

Ressentir Autrement

Comment ressentir la musique autrement que par le son ?

Recherches autour de méthodes et solutions pour faire ressentir la musique d'une autre manière que le son. Les vibrations (méthode verbo-tonale) beaucoup utilisées pour les sourds afin d'apprendre la musique, des instruments pour interagir avec la musique d'une autre manière (orgue sensoriel), travail sur la gestuelle.

Ressentir autrement

&Y01 Wheelchair

Fauteuil roulant électrique dont les roues servent aussi de percussions. Le projet met en avant l'objet du fauteuil roulant comme un appareil augmenté, qui s'aqu Shore des fonctions premières d'un fauteuil roulant ordinaire. De plus, le geste de demande pas trop de précision, son fonctionnement reste accessible et ludique.

#PERSONNALISATION #OBJETAUGMENTÉ

<https://www.red-dot.org/project/y01-electrically-power-assisted-wheelchair-that-plays-music-26212>

@yamaha

Ressentir autrement

Plancher Vibrant

Au Ateliers Desmaé, un studio de danse lyonnais, les danseurs disposent d'un plancher vibrant. Ce dispositif permet notamment aux sourds et malentendants de pratiquer la danse en rythme.

#SYNCHRONISATION #RYTHME #INTERGRATION

<https://www.20minutes.fr/lyon/1117991-20130314-plancher-fait-vibrer-sourds>

© Caroline Girardon

La musique comme une expérience sociale

Comment la musique aide à l'épanouissement social des personnes handicapés ?

La musique est un domaine pouvant apporter énormément au point de vue social. En effet, elle aide à la communication, à l'écoute de l'autre, à la coordination, au sentiment d'appartenance à un groupe mais elle aide également à gérer ses émotions et donc à s'intégrer plus facilement.

La musique comme une expérience

La cohésion sociale grâce à la musique

Au sein d'un groupe, l'apprentissage et l'écoute de la musique apportent beaucoup.

En effet, cela aide à la communication, à l'écoute de l'autre, à la coordination et au sentiment d'appartenance à un groupe.

#COHÉSION #GROUPE

La rencontre de l'autre par la musique

La musique et le rythme pour oublier son handicap

Teambuilding Guitare

La musique comme une expérience

Démos

Démos : Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale.

Le projet a pour objectif de démocratiser la musique tout en développant la **coopération** et la **communication**.

#COMMUNICATION #RENCONTRE

https://demos.philharmoniedeparis.fr/le-projet.aspx?_lg=fr-FR
<https://www.foundation.total.fr/nos-actions/dialogue-des-cultures-et-patrimoine/la-musique-vecteur-de-cohesion-sociale>

La musique comme une expérience

Les effets de la musique

La musique permet aux personnes atteintes de handicap d'exprimer leur créativité, de prendre conscience de soi, des autres et de leur environnement. La musique améliore l'habileté communicationnelle et permet de s'ouvrir au monde.

#CRÉATIVITÉ #OUVERTURE

<http://www.maintienadomicile-conseils.com/cadre-de-vie/les-bienfaits-de-la-musicotherapie-en-5-points>

La musique comme une expérience

Les effets de la musique

La musique rythmée telle que le métal agit comme **antidépresseur**, elle améliore les **émotions positives** et favorise le **bien-être**.

#EXTRÊME #ANTISTRESS

<https://www.topsante.com/medecine/psycho/stress/anti-stress-ecouter-du-metal-nous-rend-plus-calme-250969>

La musique comme une expérience

Les effets de la musique

La musique douce aide à la **concentration** et à la **relaxation**. Elle permet également de réduire le **stress**.

#CONCENTRATION #RELAXATION

<http://www.maintienadomicile-conseils.com/cadre-de-vie/les-bienfaits-de-la-musicotherapie-en-5-points>

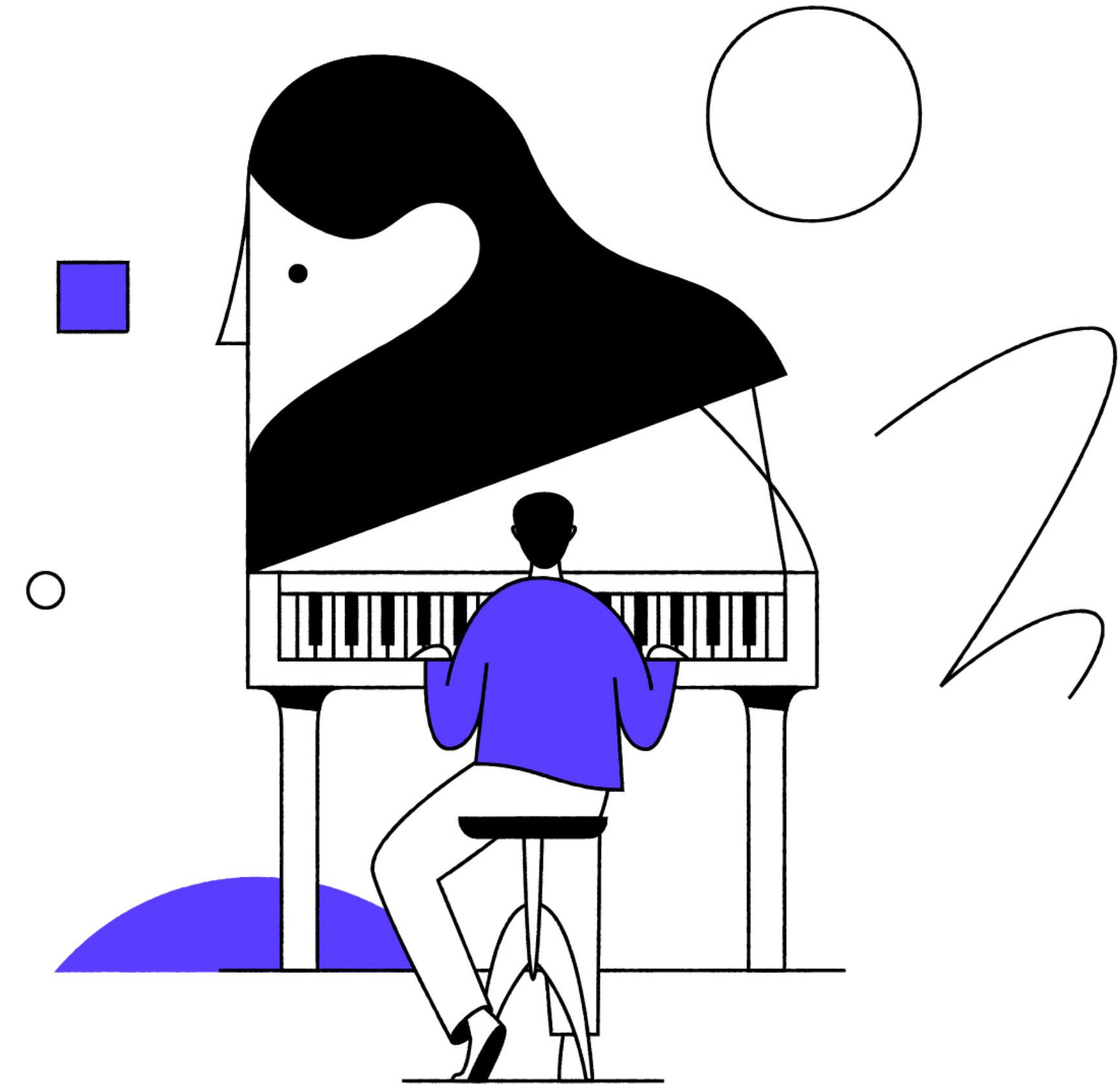

© Getty / Fatihhoca

Instruments de musique

Nouveaux, adaptés ou DIY

Présentation d'instruments ayant été créés spécialement pour des personnes atteintes de handicaps ainsi que d'instruments existants ayant été adaptées pour elles.

@Keys

Instruments de musique

Sur la photo

Sur la photo : Rick Allen, drummer de Def Leppard. Qui, après un grave accident de moto, s'est fait amputer le bras. Il a néanmoins continué à jouer au sein du groupe à l'aide d'un drum kit construit et adapté à ses besoins.

#HOMMEAUGMENTÉ #OBJET

<https://www.red-dot.org/project/y01-electrically-power-assisted-wheelchair-that-plays-music-26212>

Nouveaux instruments

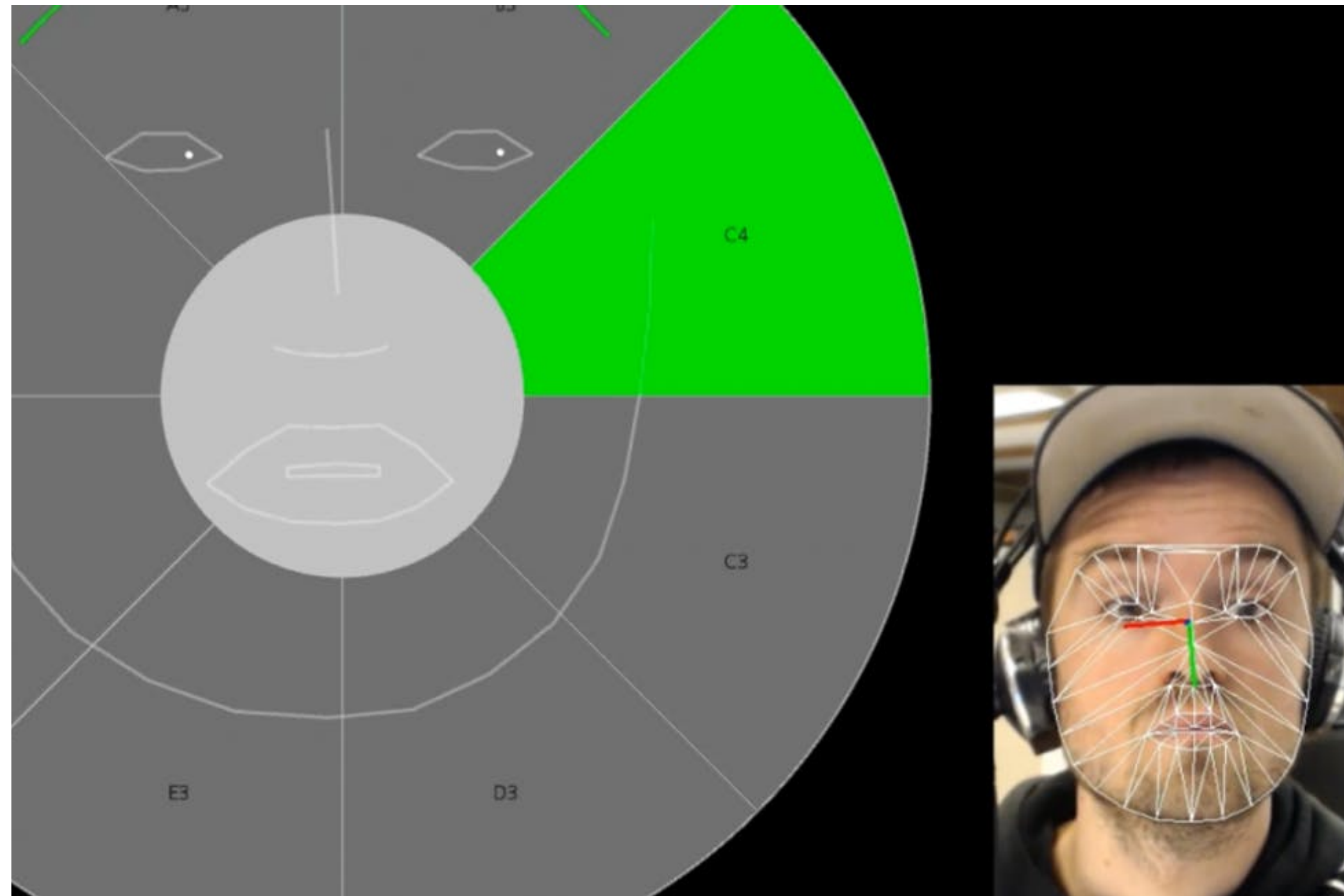
Eye Conductor

Interface musicale numérique qui permet aux personnes physiquement handicapées de jouer de la musique avec le mouvement de leurs yeux et leurs gestuelle faciale. Capteur et webcam.

L'utilisateur peut alors créer des mélodies, des beats ou des effets musicaux. Projet de 8 semaines créé par Andreas Refsgaard

#HOMMEAUGMENTÉ #CAPTEURFACIAL

<https://vimeo.com/157830728>

Nouveaux instruments

MindMIDI

Le dispositif MindMIDI transforme les ondes cérébrales en son grâce à une machine EED. Les activités cérébrales rythmiques du cerveau sont classées en plusieurs catégories : alpha qui contrôle un piano, delta et thêta qui contrôlent un violoncelle... Dont les sons peuvent être régulés via un contrôleur.

#HOMMEAUGMENTÉ #CÉRÉBRAL

<http://www.mindmidi.com>

Nouveaux instruments

Mi.Mu Gloves

Créés pour des représentations musicales sur scène, ces gants permettent de contrôler le son (ou les projections).

On peut très bien imaginer une adaptation simple de ce principe où des gestes viendraient créer ou moduler des sons.

#HOMMEAUGMENTÉ #GANTSCONNECTÉS

<https://youtu.be/jwvjgXuOax8>

Nouveaux instruments

Magic Flute

C'est une flute électronique dont l'orientation correspond à différentes notes. C'est un instrument au fonctionnement simple mais pour un très beau résultat. Il permet aux personnes de jouer de la musique en ne bougeant que la tête.

Prix : 1 639€

#HOMMEAUGMENTÉ #FLUTE

<http://housemate.ie/magic-flute/>

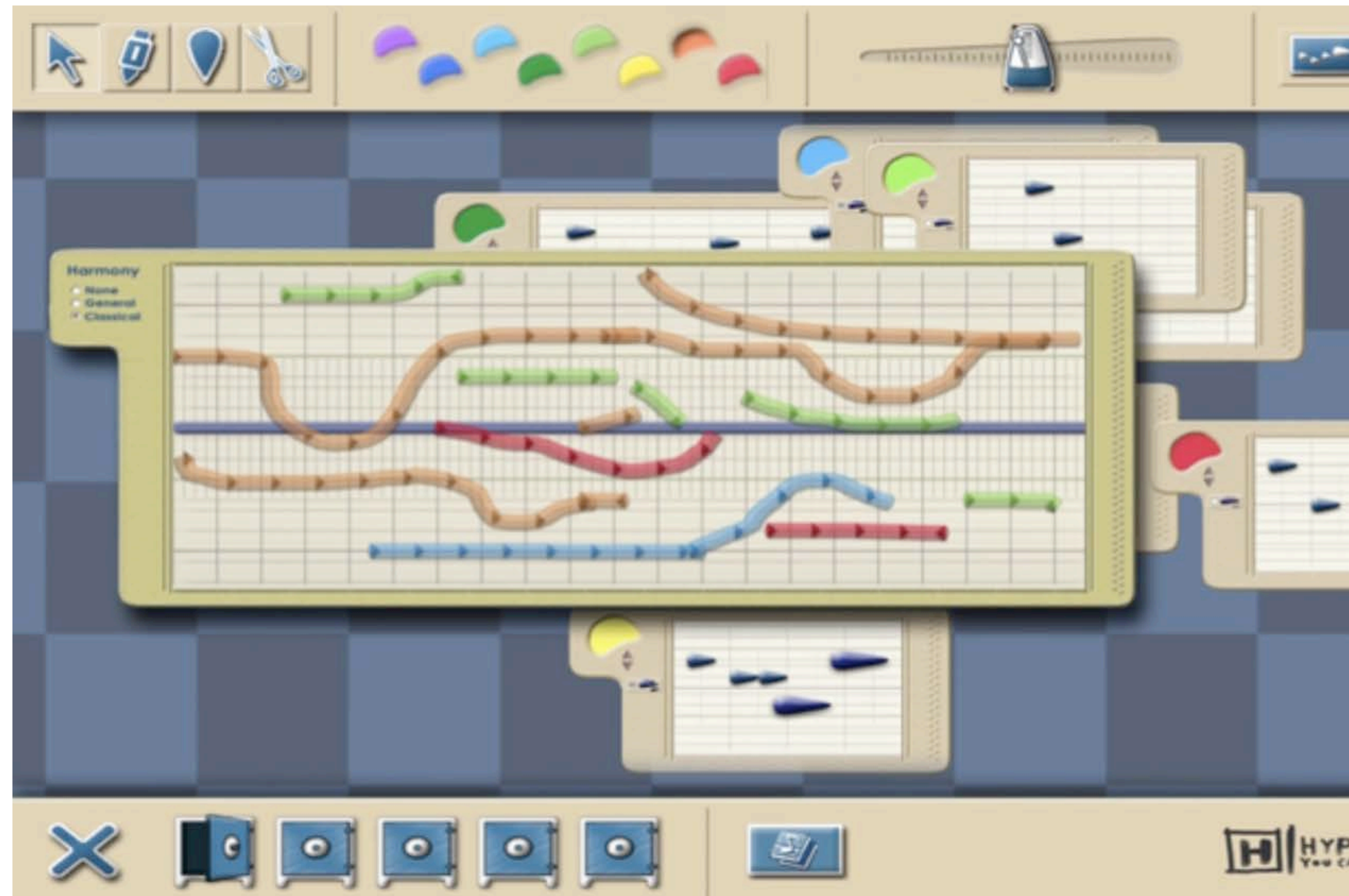
Nouveaux instruments

Hyperscore

Hyperscore est un logiciel de composition développé par Tod Machover. Il vise à rendre la discipline plus intuitive face à des individus qui n'ont aucune pré-disposition à la musique (notamment des handicapés). Les formes graphiques une fois dessinées sont converti en son par l'ordinateur.

#LOGICIEL #COMPOSITION

<https://opera.media.mit.edu/projects/hyperscore.html>

Nouveaux instruments

Capture Infra-rouge

Face à une caméra, la personne handicapée à la possibilité de contrôler le logiciel Hyperscore développé par Tod Machover en déplaçant uniquement la partie de son corps qu'elle arrive à bouger (ici il s'agit de la tête ainsi que l'épaule droite). L'expérience a été démontrée dans une conférence Ted en présence de Dan Ellsey.

#HOMMEAUGMENTÉ #INFRAROUGE

[https://www.ted.com/talks/
tod_machover_and_dan_ellsey_play_new_music/transcript?
goback=.gde_1830899_member_277410621&language=fr#t-10
95558](https://www.ted.com/talks/tod_machover_and_dan_ellsey_play_new_music/transcript?goback=.gde_1830899_member_277410621&language=fr#t-1095558)

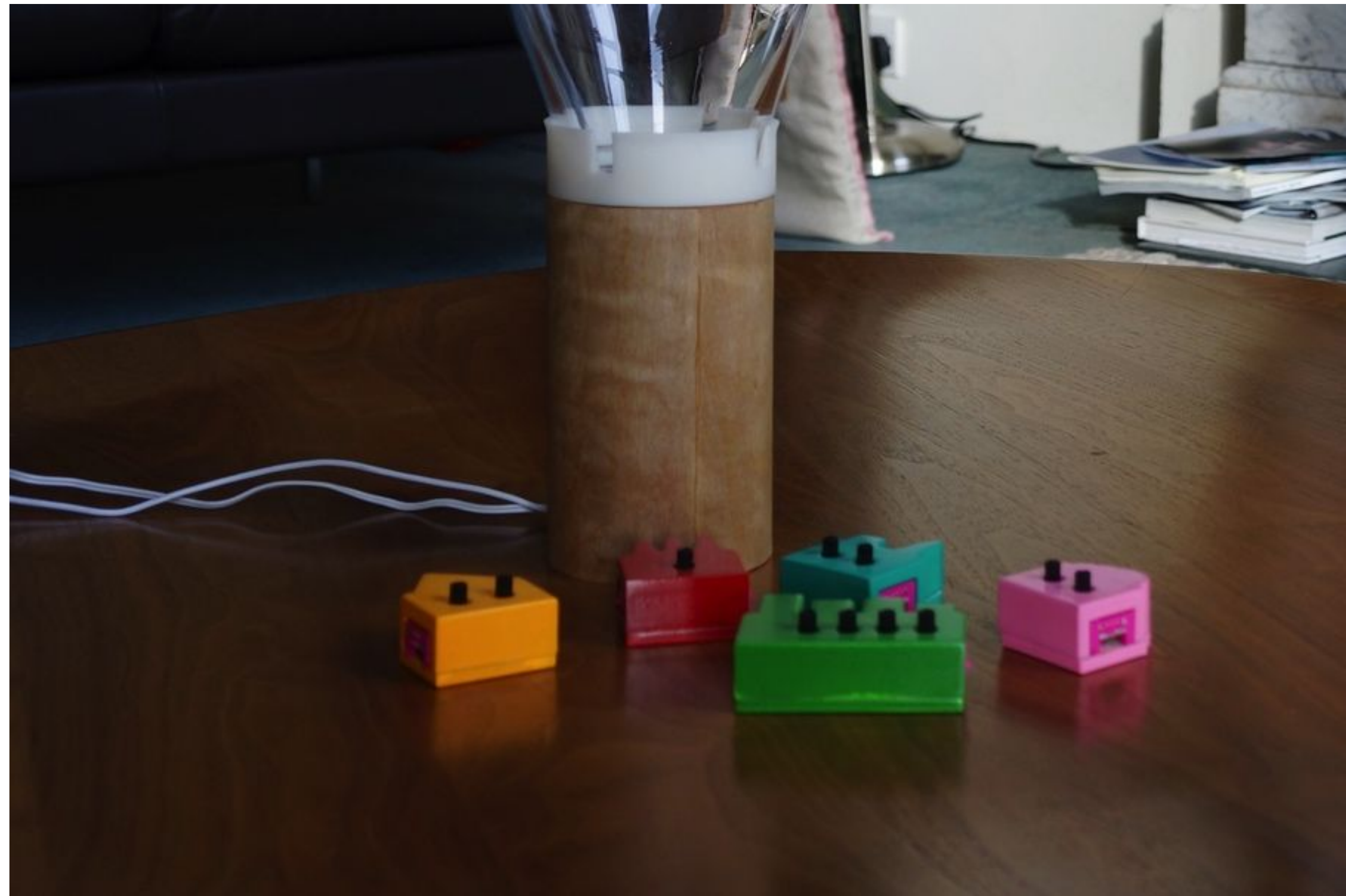
Nouveaux instruments

3ders

Grâce à une imprimante 3D, le designer et DJ anglais Dimitri Hadjichristou a matérialisé des modules électroniques sous la forme de Lego. Destinés aux enfants malentendants, 3ders possède une structure transparente remplie de billes qui permet aux enfants de voir et de ressentir la musique qu'ils produisent.

#STRUCTURE #SENSATIONS

<http://fr.traxmag.com/video/35836-faire-de-la-musique-electronique-en-situation-de-handicap>

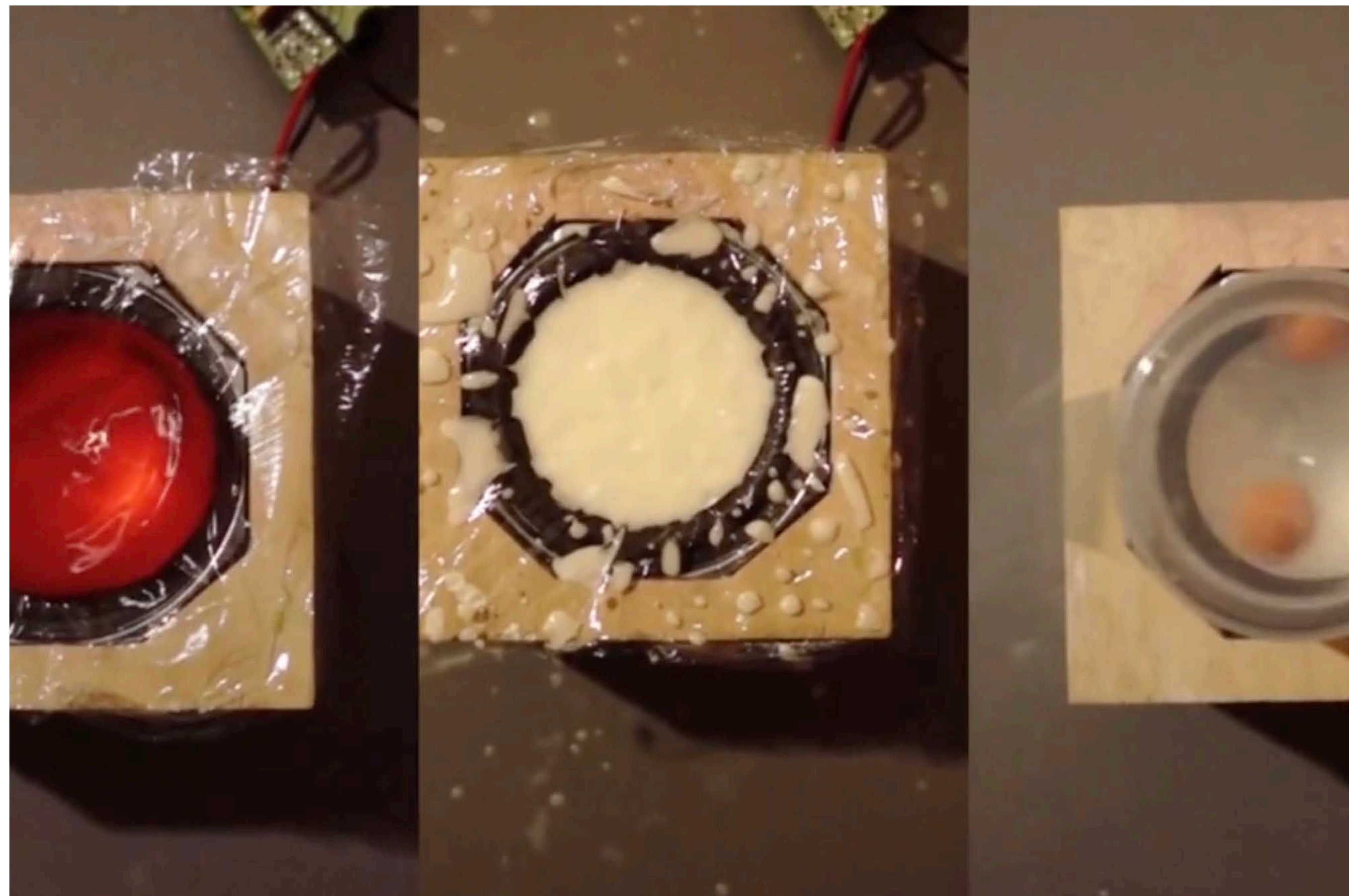
Nouveaux instruments

Musical Concept

Un concept vimeo par Dhadji qui nous montre un instrument qui prend la forme d'une boîte et qui permet de jouer de la musique en la touchant du haut vers le bas. Cela nous permet de gérer l'intensité de la musique simplement permettant aux personnes handicapées de profiter de cet instrument.

#OBJETCONNECTÉ #DJ

<https://vimeo.com/120742943>

Nouveaux instruments

Une basse a une main

Sur cette basse, un petit mécanisme à été ajouté afin de modifier les accords. Ici, ils sont contrôlés par le pad mais on peut imaginer un changement préenregistré ou aléatoire.

#HOMMEAUGMENTÉ #BASSE

<https://youtu.be/k6tvavgYHDA>

Nouveaux instruments

Le "magic baton"

C'est un bâton de chef d'orchestre qui permet aux musiciens atteints de déficience visuelle de suivre les mouvements du chef d'orchestre. Les mouvements sont captés et retranscrits sous forme de vibrations au musicien.

#ORCHESTRE #BATON

<https://www.bbc.com/news/av/stories-46994209/magic-baton-helps-blind-musicians-feel-conductor>

Each player has a pair of bands,

Nouveaux instruments

Lukas, joueur de tuba

Pour accompagner Lukas Bratcher dans sa passion, un fabricant d'instrument a installé des pistons sur les touches et les a reliés à un joystick. Cela a permis de pouvoir contrôler pleinement son instrument et de pouvoir jouer toutes les notes. L'adaptation du controller : Le contrôle du tuba se fait via un joystick.

#ORCHESTRE #TUBA

<https://www.bbc.com/news/av/stories-46994209/magic-baton-helps-blind-musicians-feel-conductor>

Nouveaux instruments

Au final...

On remarque une forte évolution technologique des instruments de musique, dans le but de les adapter à tout type de handicaps. Les gestuelles, le toucher, le souffle, le ressenti de vibration, la vue permettent de faire jouer différents instruments par le biais de nouvelles technologies. L'instrument s'adapte à la personne pour lui donner le contrôle, en fonction de sa pathologie, de manière aisée.

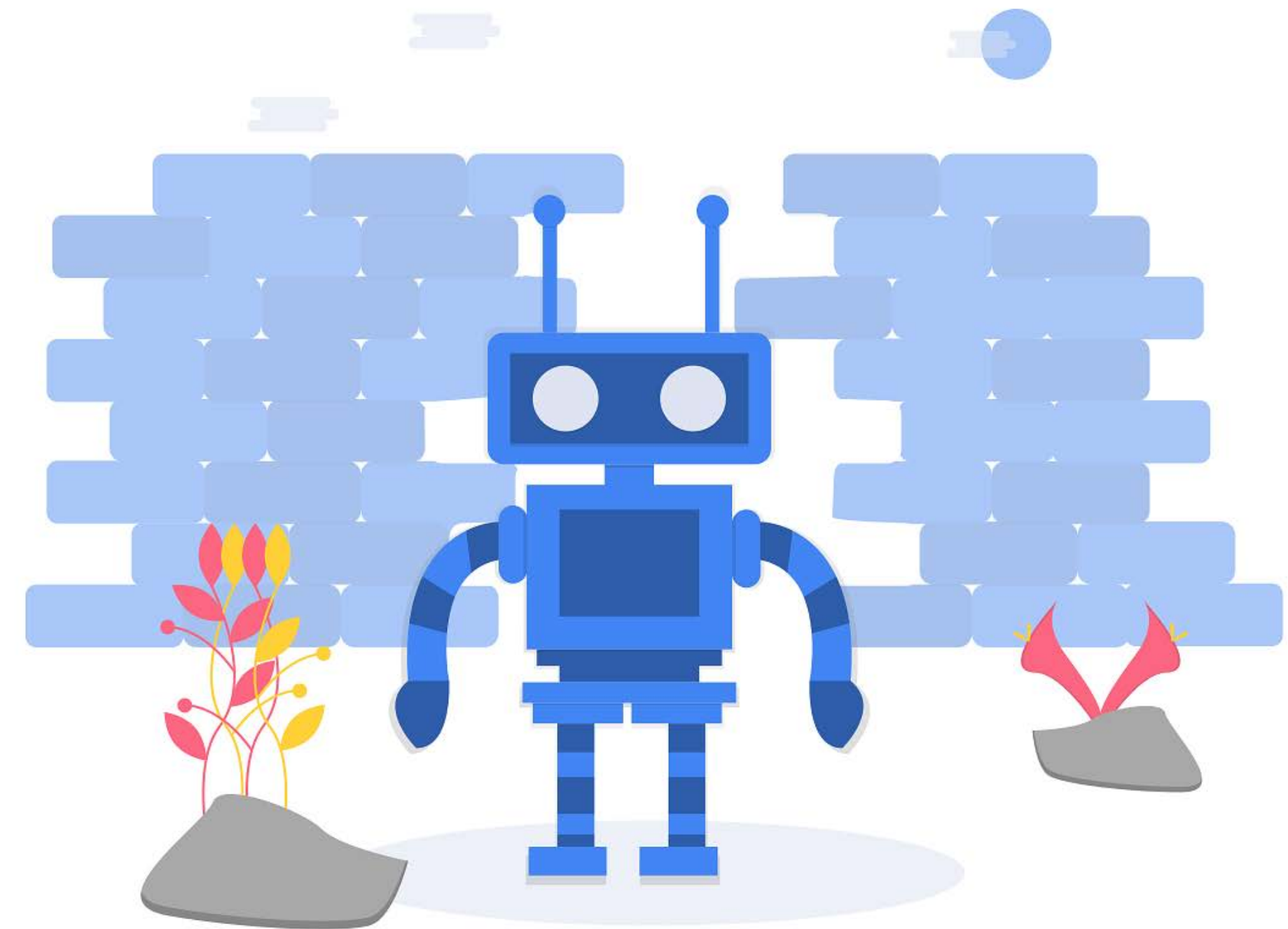

@Alex Adler

L'homme augmenté

Peut-on augmenter l'homme pour pallier au handicap ?
Ou changer le regard sur celui ci ?

L'homme augmenté, pour pallier le handicap, certains sont prêts à s'augmenter grâce à des dispositifs. Nous allons voir comment cela peut changer la vision du handicap

Une exposition augmenté

Please Touch the Art

Une exposition 100 % tactile dédiée aux spectateurs rétifs à l'idée de ne toucher qu'avec les yeux.

Une vingtaine d'artistes internationaux

« Il semblerait que la seule règle du monde de l'art soit l'interdiction de passer ses doigts sur ce que l'on voit, observent les galeristes. Ce n'est pas une fatalité : l'art tactile est fait pour être effleuré. Avec vos mains ou votre visage. Avec tout ce que vous voulez. »

**#EXPOSITION #AUGMENTATION
#ART**

https://www.lepoint.fr/culture/priere-de-toucher-les-oeuvres-d-art-25-07-2016-2056849_3.php

L'homme augmenté

Neil Harbisson

Permet malgré un handicap ou en utilisant ce dernier de mettre au point de nouvelles techniques artistiques expérimentales le plus souvent

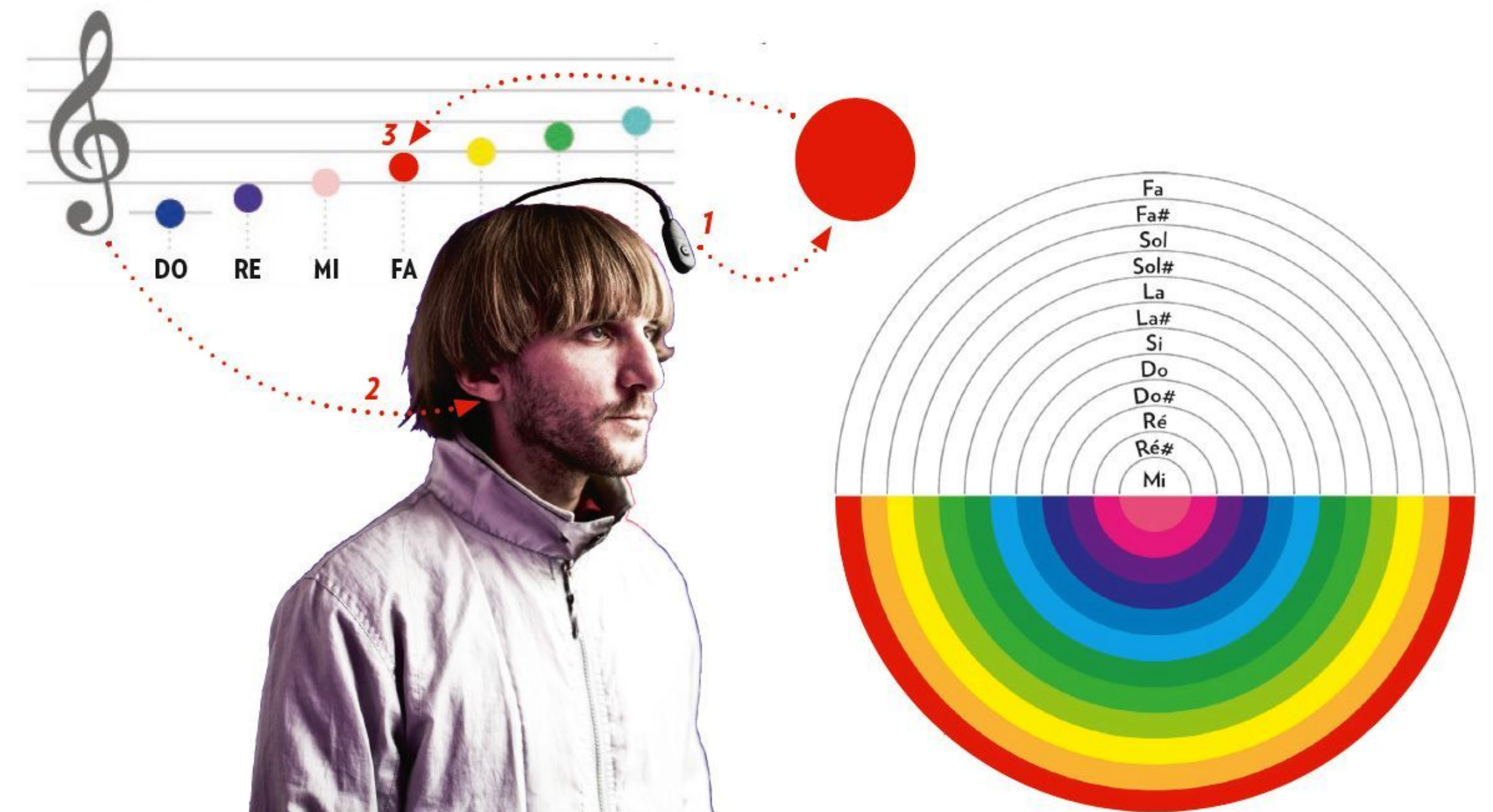
Steve Mann

Façon d'augmenter sa vie, sa mémoire en filmant toute sa vie.

Concept de sousveillance

#HOMME #AUGMENTATION

<https://www.topsante.com/medecine/psycho/stress/anti-stress-ecouter-du-metal-nous-rend-plus-calme-250969>

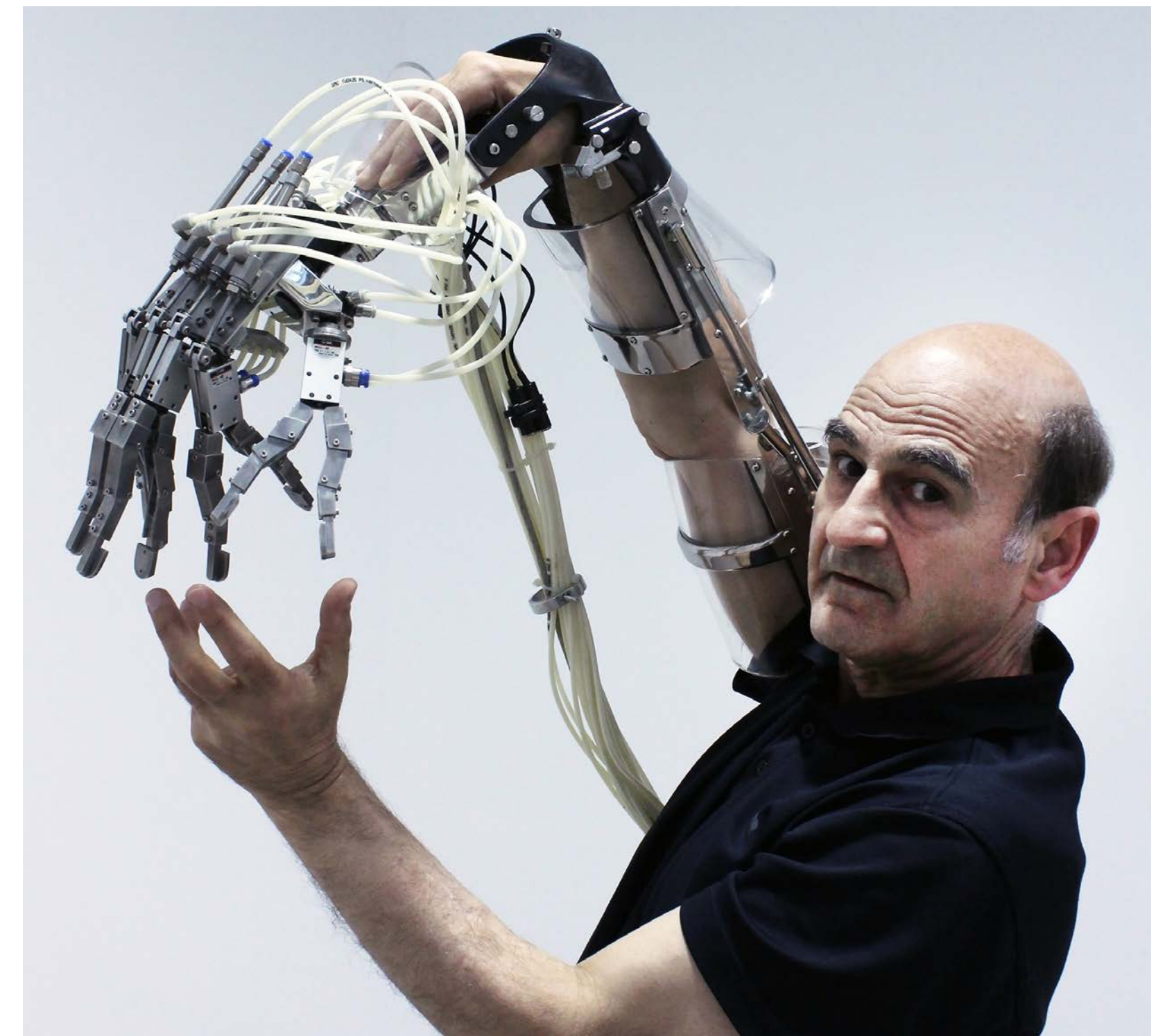
L'homme augmenté

Stelarc

Pas de handicap, mais une importante augmentation des sens et de son corps à proprement parler dans une logique expérimental.

#HOMME #AUGMENTATION

<https://www.topsante.com/medecine/psycho/stress/anti-stress-ecouter-du-metal-nous-rend-plus-calme-250969>

Bastien Adam, Théo Monnin

Le concert augmenté

Martin Garrix et 7UP

La vibration sonore : des murs couverts de haut-parleurs et un plancher rembourré qui vibre afin de faire ressentir les basses et le rythme de la musique aux personnes sourdes.

Cette technologie existe depuis quelque années et appliquée à une échelle individuelle avec des sac à dos vibrants.

**#VIBRATIONS #CONCERTS
#SOURDS**

<https://www.youtube.com/watch?v=vGF1KlaGa1E>

Le concert augmenté

5D

Faire participer des handicapés dans des pièces de théâtres, performances, et autres dispositifs artistiques

Se servir du handicap comme une force

Augmenter grâce à des dispositifs

Augmentation des sens

#FESTIVAL

<https://www.youtube.com/watch?v=hYHiW54V004>

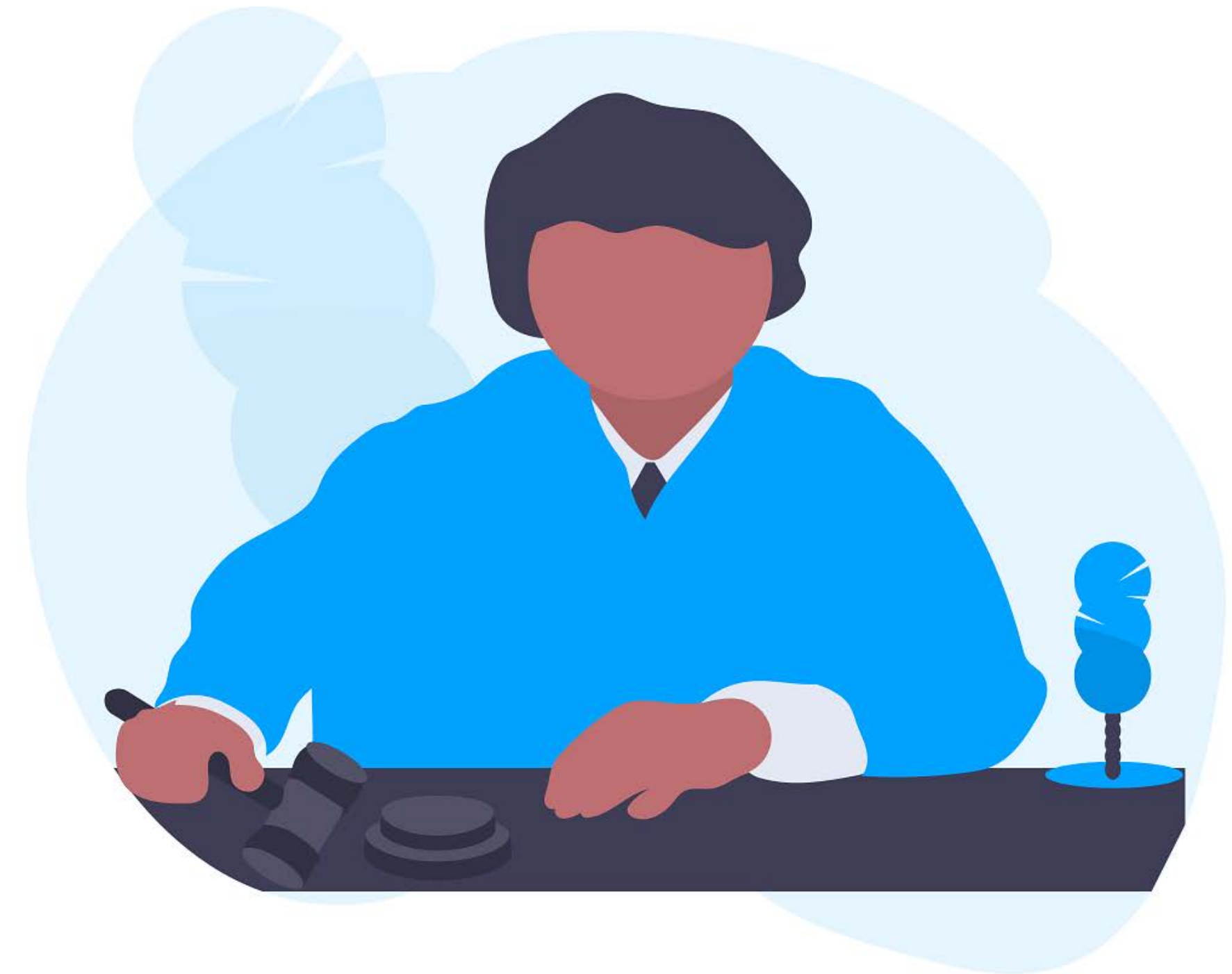
<http://www.disabilityartsinternational.org/artists/profiles/5d/>

L'accès à la culture

Comment permettre à tout le monde d'avoir accès à la culture ?

Il n'est pas forcément facile pour les handicapés d'avoir accès à la culture. Cependant il existe des lois ou biens des initiatives pour les aider à y accéder.

L'accès à la culture

Loi du 30 juin 1975, puis 11 février 2005

#ACCESCULTURE #LOIS #JUSTICE

<http://www.enfant-different.org/droits-legislation/le-cadre-legislatif-les-grandes-lois>

" la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs de la personne handicapée, constituent **une obligation nationale** "

L'accès à la culture

Le constat

- Obtenir de l'aide pour s'intégrer = accès à la culture.
- Mais, en 2017, le Sénat annonce que pour eux l'accès, mais aussi la pratique culturelle (qui permet du lien social) ne sont pas pleinement assurés.
- Cependant cela ne veut pas dire que personne ne fait rien, des acteurs plus ou moins officielles agissent pour accompagner et leur donner accès à la culture.

#ACCOMPAGNEMENT #CULTURE #ACTEURS

<https://informations.handicap.fr/a-culture-handicap-senat-10069.php>

L'accès à la culture

Les chansigneurs

Le **chansigne** est une forme d'expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson traduites en langue des signes au rythme de la musique de cette chanson.

#CONCERT #LANGUEDESSIGNES

<https://www.youtube.com/watch?v=2IJMNJCdQJ4>

L'accès à la culture

Cesar Daza

Le Colombien Cesar Daza est un amoureux de football qui partage sa passion avec des personnes aveugles. Il leur fait vivre pleinement le match de manière sensorielle, en bougeant ses mains sur un plateau.

#FOOT #AVEUGLE

<https://www.youtube.com/watch?v=bVvflZNp2IM>

L'accès à la culture

La Handibox

Ce dispositif ingénieux se compose en effet de deux boîtes contenant du matériel spécifique. Des boucles auditives d'accueil, des fauteuils roulants, des sièges cannes, des casques auditifs... Le tout, accompagné de tutoriels d'utilisation et conseils pour l'accueil.

#HANDIBOX #ACCOMPAGNEMENT

<https://www.youtube.com/watch?v=bVvflZNp2IM>

Le handicap sur scène

Les compagnies de théâtres

La présence en scène, au sein d'une compagnie théâtrale professionnelle, d'un homme microcéphale sourd-muet (Vincenzo Cannavacciuolo, dit Bobó) et d'un jeune homme trisomique (Gianluca Ballaré) choque un certain nombre de spectateurs. Le handicap serait éventuellement théâtralisable dans le cadre d'une pratique amateur ou thérapeutique, mais certainement pas dans le cadre d'une pratique professionnelle.

#THEATRE #HANDICAP

http://www.fabula.org/lht/19/astier.html?fbclid=IwAR0SJtSyAjJ5zoNRlyglxbbARRh2BvdfuzU7kNJj3Q6LqNuo29-R_n3VXDI

Le handicap sur scène

Le handicap au Festival d'Avignon

Le reproche adressé à Pippo Delbono est moins de travailler avec des personnes en situation de handicap mental, que d'oser présenter le résultat de ce travail au Festival d'Avignon. Tout se passe comme si leur simple présence au plateau annulait automatiquement la valeur esthétique du spectacle produit, au profit d'une valeur sociale dont le public

#THEATRE #HANDICAP

http://www.fabula.org/lht/19/astier.html?fbclid=IwAR0SJtSyAjJ5zoNRlyglxbbARRh2BvdfuzU7kNJj3Q6LqNuo29-R_n3VXDI

L'accès à la culture

La perception du handicap sur scène

Les personnes en situation de handicap mental seraient incapables d'apprendre un texte, de le retenir puis de le restituer), voire éthiques (comment s'assurer que c'est de leur plein gré que les personnes en situation de handicap mental montent sur scène et qu'elles sont parfaitement conscientes de ce qu'elles y font ?

#THEATRE #HANDICAP

<https://www.youtube.com/watch?v=bVvflZNp2IM>

L'accès à la culture

Vers l'abus de faiblesse ?

L'abus de faiblesse est défini comme « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse » (article 223-15-2 du Code pénal). Il se manifeste par l'exercice, par une personne malveillante, de « pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer » le jugement d'une personne vulnérable dans le but de « conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

#THEATRE #HANDICAP

https://www.avocats-picovschi.com/porter-plainte-pour-abus-de-faiblesse_article-hs_59.html

Le milieu associatif et l'évènementiel

Les associations en France et à l'échelle internationale

National

Association Moz'ahrt

Depuis 2010 à Nice, l'association Moz'ahrt permet à des enfants et adultes handicapés de goûter aux joies de la pratique instrumentale.

- . L'association organise des concerts
- . Moz'ahrt intervient dans les établissements spécialisés
- . L'association propose du solfège en braille

<http://www.mozahrt.fr/>

National

Festival Handiclap

Festival implanté à Nantes pour mettre en avant la culture pour tous. Le festival s'adresse en particulier aux sourds et aux malvoyants pour proposer des programmations artistiques avec du dispositif adaptés.

- . Les instruments sont adaptés aux handicaps
- . Le festival permet la visibilité
- . Principalement pour les sourds et malvoyants

<http://www.handiclap.fr/>

National

Association MESH, Musique Et Situation De Handicap

MESH est une association voulant dire « musique et situation de handicap », militant, pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la musique, à l'apprentissage musical.

- . Lutte contre l'exclusion
- . Soutien et accompagnement psychologique
- . L'association est pour toutes les personnes en situation de handicap

<http://mesh.asso.fr/>

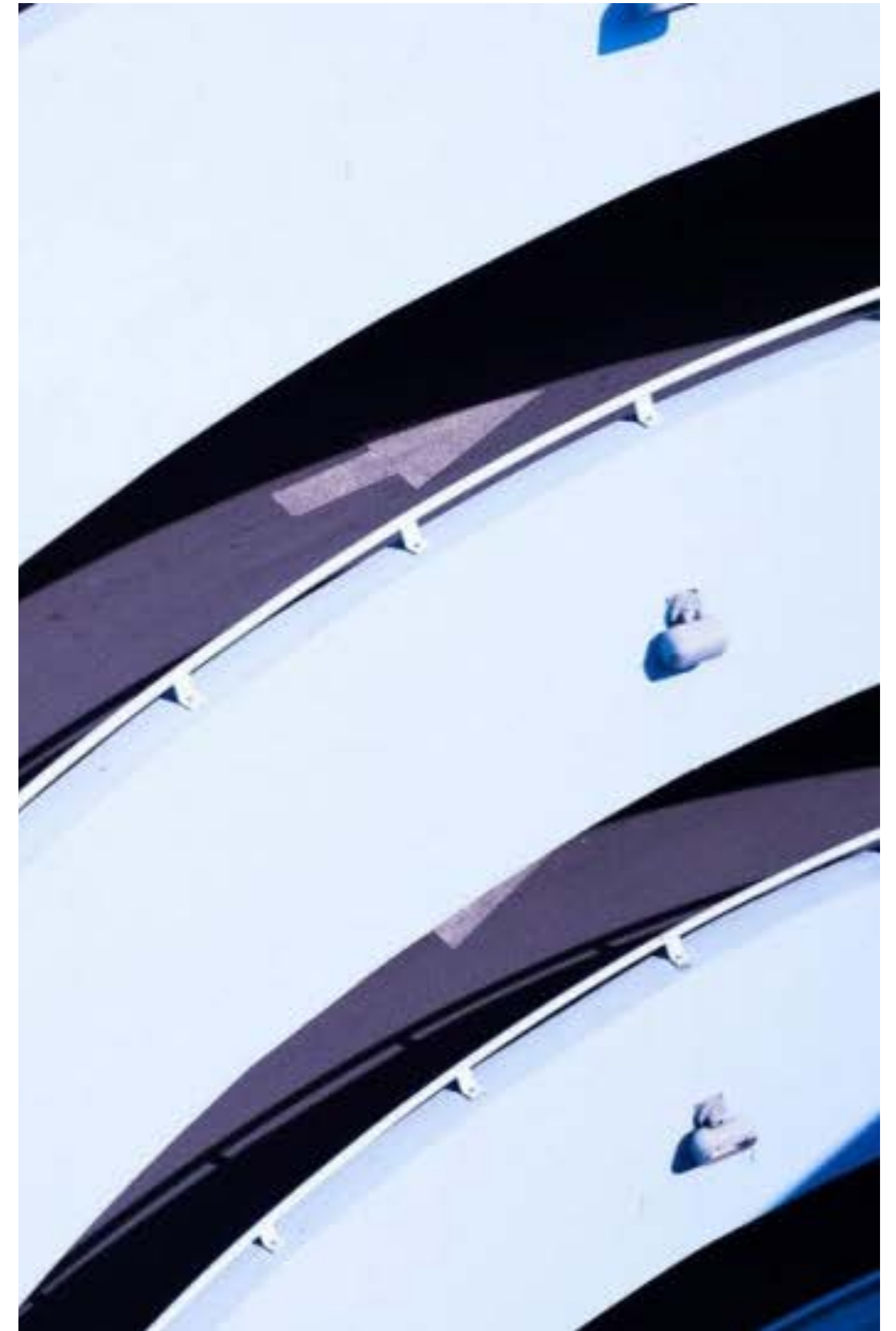
International

VAMS (Vancouver Adapted Music Society)

Fondé en 1988 par deux musiciens gravement handicapés, VAMS ne pose aucune barrière face à la créativité.

- . Production de CD de qualité pro
- . Création de clips
- . Organise des concerts

Partenaires:

Manon Leverrier - Baptiste Deroche - Salomé Gloanec

International

MADA: (MUSIC AGAINST DISABILITY)

Sensibilisation à la musique et intégration sociale pour les enfants aveugles en Tunisie.

- . Intégration sociale pour les enfants en grande difficultés.
- . Enseignement pour les aveugles.
- . Transmission de valeurs comme la citoyenneté, la démocratie...

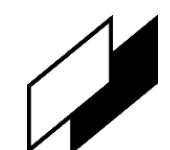
<https://www.medculture.eu/about/grantprojects/southmed-cv/subprojects/mada-music-against-disability>

Ouverture

Des projets réalisables à notre échelle

Différents projets réalisés en cours, avec arduino, du mapping vidéo etc

Ouverture

Cube.pde

Cube.pde est un projet réalisé lors d'un Workshop. Nous devons créer une interface physique permettant de projeter une animation visuelle et sonore lorsqu'on interagissait avec celle-ci.

#PROCESSING #PUREDATA #MAKEYMAKEY

