

Projet pédagogique de l'Ecole municipale de musique de danse et de théâtre



SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURATION PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

LE PÔLE MUSICAL

- projet par département, classe (projet pilote à l'étude en collectif)
- projet des interventions en milieu scolaire et OAE

LE PÔLE CHORÉGRAPHIQUE

- danse classique et contemporaine

LE PÔLE ART DE LA SCÈNE ET CULTURES URBAINES

- La fonction des ateliers musicaux : Les ateliers théâtre, musiques actuelles, Jazz, musiques improvisées, chanson, hip-hop.

L'ORGANISATION DES ÉTUDES

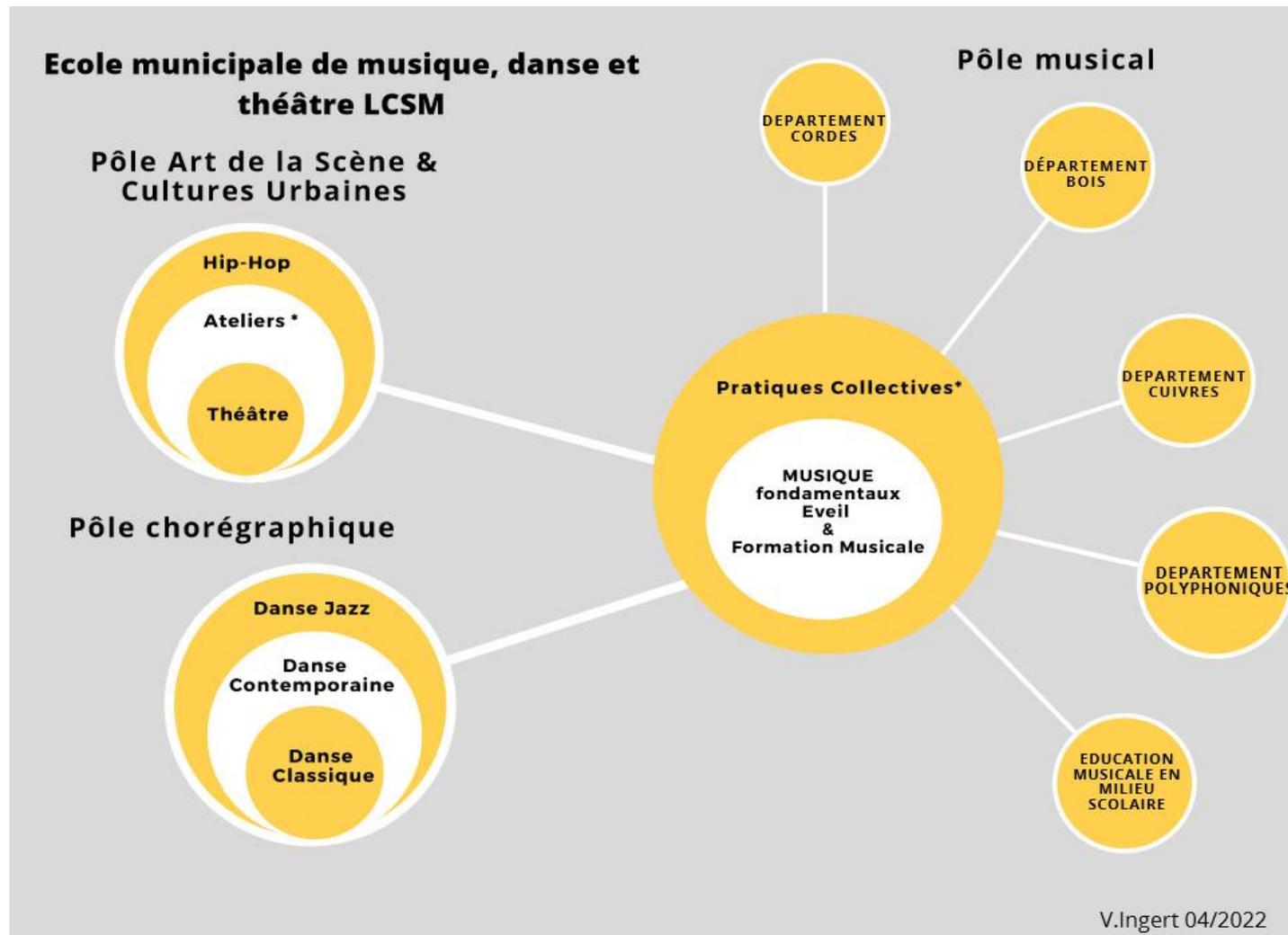
LES ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

LES PARTENARIATS

EN CONCLUSION

PROJET PÉDAGOGIQUE PAR CLASSE

Proposition de réorganisation des 3 disciplines en 3 pôles dans le but de créer davantage de passerelles et de fluidité entre les 3 arts.



PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT : ENTREZ DANS LES 3 ARTS...

Composante essentielle de la formation des citoyens, l'enseignement artistique doit permettre une véritable démocratisation de l'accès à la culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

L'Ecole municipale de musique de danse et de théâtre de La Chapelle-Saint-Mesmin est un établissement public d'enseignement spécialisé, rattaché à la direction de la vie culturelle et placé sous l'autorité de Madame la maire, ayant pour mission l'enseignement artistique global et personnalisé de l'élève, en accord avec les orientations politiques locales, le schéma d'orientation du ministère de la culture et le schéma départemental des enseignements artistiques du Loiret. L'établissement est membre de l'UCEM 45 et de la Fédération Française d'Enseignement Artistique.

Dans le cadre des orientations définies par le projet d'établissement, elle favorise la rencontre des trois disciplines, dès le plus jeune âge et pour tous, autour d'un projet pédagogique concerté sur les trois disciplines, par le biais de passerelles musique, danse et théâtre.

Ainsi les cursus mixtes, transversaux; musique-danse, musique-théâtre, théâtre-danse... sont encouragés.

Les missions principales de l'établissement restent la formation des amateurs et l'épanouissement de ceux-ci à travers les pratiques artistiques.

L'activité artistique, en fonction de l'âge et du projet, permet d'intégrer les cycles diplômants, les hors cursus, ou les ateliers, le tout, encadré par une équipe enseignante diplômée.

Les conditions de mise en expression scénique font partie intégrante du projet de l'élève. La pédagogie impulsée par l'équipe enseignante priorise cet aspect, clé de l'autonomie et de la confiance en soi.

L'école du spectateur, moment de rencontre avec le spectacle professionnel, rentre dans cette lignée, comme prolongation de la formation initiale de l'artiste.

L'action communale s'étend en milieu scolaire auprès de 1000 élèves d'écoles maternelles et élémentaires et par le partenariat instauré depuis 2015 avec l'association « orchestre à l'école » qui permet à une classe de bénéficier de deux heures hebdomadaires de pratique instrumentale (vents et percussions) conçue autour de l'orchestre.

L'harmonie est un partenaire rapproché de l'établissement, comme l'ensemble amateur 45, orchestre symphonique amateur résidant à la Chapelle Saint-Mesmin.

STRUCTURATION PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Le conseil pédagogique rassemble les responsables des départements et/ou l'ensemble de l'équipe pédagogique. C'est une instance d'échanges, de réflexions, de propositions et de décisions qui permettent de veiller sur le bon fonctionnement du déroulement des études, d'adapter l'offre de cours aux rythmes des élèves, de proposer un enseignement évolutif et de qualité ouvert aux nouvelles pratiques pédagogiques.

Il se réunit toutes les six semaines environ et les enseignants travaillent actuellement, dans le cadre d'un décloisonnement des disciplines, autour de 4 pôles tentant de raisonner au delà de l'organisation par départements :

1 - Diffusion 2 - Création et mécénat 3 - Partenariats 4 - Cursus et évaluation

1) Diffusion : concept et programmation. Organisation des manifestations : réservation de la salle, besoins matériel, élèves concernés, contenu de l'évènement, mise en place d'un calendrier et rétroplanning.

2) Création et mécénat : correspond au travail sur le dossier de demande d'aide à la création.

3) Partenariats : activer un nouveau partenariat avec le collège, entretenir des partenariats existants en formalisant, définissant plus clairement les actions.

4) Cursus et Évaluation : mise en forme des référentiels de compétences par cycle, organiser les évaluations, contenus et mise en œuvre des épreuves (fin de cycle 1 et Brevet) discussion et réflexions par thématique.

3 arts- 3 pôles :

LE PÔLE MUSICAL

Il comporte 5 départements, est composé de 13 classes :

- CORDES (violon, violoncelle), BOIS (flûte traversière, clarinette, saxophone), CUIVRES (trompette, trombone, tuba), POLYPHONIQUES (piano, guitare, percussions), EVEIL-FORMATION MUSICALES et CHORALE et PRATIQUES COLLECTIVES/ ATELIERS*

*Décloisonnés, dans le pôle art de la scène et culture urbaine, nous retrouverons des ateliers musicaux encadrés par les enseignants du pôle musical.

La formation musicale est pensée comme une discipline à part entière, se voulant être le cours global dans lequel la voix et l'instrument sont parties prenantes. C'est ainsi que les restitutions font parties des objectifs de ce cours.

Des classes pilotes (violoncelle et piano) proposent pour la durée du premier cycle deux cours instrumentaux hebdomadaires et des supports de suivi numériques.

Des innovations pédagogiques sont au cœur de l'évolution de l'établissement : padlets, sites dédiés, outils d'apprentissages et d'évaluation numériques permettant la continuité des activités à la maison, créant plus d'interactivité.

Deux années d'éveil sont proposées à partir de la grande section maternelle. L'éveil musical et l'éveil danse associés sont encouragés dès l'âge de 5 ans. Un cours d'éveil musique en mouvement sera proposé dès la rentrée 2023.

LE PÔLE CHORÉGRAPHIQUE

Organisé en trois cycles, en passant ou non par l'éveil et l'initiation (de 5 à 7 ans), le pôle chorégraphique permet d'aborder et d'approfondir les deux esthétiques classique et contemporaine dès l'âge de 8 ans. Les adultes sont valorisés grâce à des cours dédiés.

LE PÔLE ART DE LA SCÈNE ET CULTURES URBAINES

Comprend les ateliers de théâtre de 9 à 18 ans – les ateliers de hip-hop – divers ateliers musicaux – des stages tout au long de l'année privilégiant les mises en conditions scéniques.

L'Éducation Artistique et Culturelle (EAC), très présente sur la commune, représente 27 heures hebdomadaires dispensées sous forme d'un orchestre à l'école "vents et percussions" pour 7 heures hebdomadaires ainsi que des animations en milieu scolaire pour les classes de maternelles et primaires.

En complément du projet d'établissement, du règlement intérieur et du règlement des études, ce document est validé par le conseil pédagogique et le conseil d'établissement qui en assurent le suivi et l'évolution chaque année.

L'ORGANISATION DES ÉTUDES

Les dispositions suivantes sont communes aux trois spécialités, musique, danse et théâtre, faisant l'objet d'un règlement des études.

Les cours sont dispensés en dehors du temps scolaire ainsi que les mercredis et samedis. La période d'ouverture de l'établissement suit le calendrier scolaire de l'académie de Tours (zone B).

L'organisation et la progression des études sont structurées en cycles d'apprentissage.

Chaque cycle possède une cohérence qui lui est propre (Cf. règlement des études)

Les volumes horaires et la périodicité des fréquences de cours dans chaque cycle sont adaptés aux contenus des études.

L'organisation des horaires peut être modifiée d'une année scolaire sur l'autre afin d'optimiser les modes d'acquisition des élèves.

Les acquis s'expriment en termes de compétences et de capacités techniques nécessaires à l'expression artistique, individuelle et collective.

Le temps passé dans le cycle peut varier afin de s'adapter au rythme de chaque élève.

La formation globale de l'élève concilie différents temps d'apprentissage : Le cycle pluriannuel permet à chacun d'acquérir à son rythme un ensemble de compétences. L'année : temps sur lequel s'élaborent les réalisations, les étapes de la progression.

Le projet artistique et pédagogique : permet à l'élève, sur un temps donné, de s'investir dans un travail ou un thème particulier et ainsi d'approfondir ses compétences, d'élargir le champ de sa pratique, de s'ouvrir sur des univers ou esthétiques moins explorés, d'enrichir et de compléter son apprentissage.

La fréquentation des concerts, spectacles organisés par l'établissement et ses partenaires

La participation et la fréquentation des concerts et spectacles est un élément essentiel de la formation de l'élève. Cela lui permet, ainsi qu'à son entourage, d'éveiller le plaisir et la curiosité, se familiariser aux codes du spectacle et de développer un jugement critique et éclairé.

Les nombreux projets constituant "la saison" de l'établissement sont autant d'occasions pour le public, élèves, parents et extérieurs, de s'ouvrir à des formes d'expressions artistiques multiples.

LES ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

Eveil et Sensibilisation

La mission de sensibilisation et d'éveil doit être pensée pour toucher le plus grand nombre d'enfants en leur permettant d'accéder à une découverte et à une première pratique artistique essentiellement basée sur un travail sensoriel. En associant les deux esthétiques enseignées musique et danse, cette phase de découverte contribue à l'ouverture des perceptions et à la naissance du sens artistique et de la créativité. Il s'agit de permettre à chaque enfant de ressentir et de vivre la musique et la danse par une approche associant le corps, le chant, le rythme et l'écoute. **Projet mis en place à la rentrée 2023.**

Le Cursus

Le cursus d'enseignement repose de manière continue sur une formation aux pratiques artistiques à la fois collectives et individuelles. Ces pratiques disciplinaires, pour s'accomplir dans toutes leurs dimensions, s'entourent des connaissances culturelles nécessaires. Le cursus est ainsi composé de trois unités d'enseignement fondamentales, complémentaires et indissociables :

- Formation musicale

Discipline de base, la formation musicale vise principalement la formation de l'oreille (construction et développement du sens de l'écoute), l'apprentissage de la lecture et l'écriture, l'acquisition d'une culture musicale de base ainsi que d'une technique solfégique permettant l'autonomie nécessaire à la pratique artistique.

- Formation instrumentale, vocale, chorégraphique

Elle fait l'objet de cours hebdomadaires individuels ou en petit collectif. L'apprentissage vise l'acquisition d'un savoir-faire technique motivé en permanence par l'interprétation, la découverte et la maîtrise d'un répertoire ouvert aux genres et styles les plus variés possibles.

- Pratiques collectives

La pratique collective constitue à la fois une finalité et un complément à la formation instrumentale vocale ou chorégraphique, et à la formation musicale. Elle permet une mise en pratique, en collectif, des acquisitions des autres matières dans un contexte social et musical vivant. Discipline irremplaçable quant au développement du sens de l'écoute, la pratique d'ensemble contribue par sa convivialité et la dynamique de groupe à maintenir et accroître la motivation.

- Ateliers

Ils sont proposés comme complément(s) du cursus ou sont pratiqués à part entière dans le hors cursus.

Organisation par cycles

Le cursus des études musicales comporte trois phases d'étude ; les cycles. Ces cycles se définissent par des objectifs spécifiques et permettent à chacun de progresser à son rythme.

Un cycle est une période généralement pluriannuelle qui permet la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de formation préalablement définis.

Ces objectifs de formation concourent à l'acquisition de compétences dont la cohérence est évaluée à l'issue de la période établie.

Le 1er cycle pose les bases d'une pratique artistique et constitue une période d'expérimentation au cours de laquelle l'élève va développer son goût et son appétence pour la musique ou la danse. Il doit permettre à l'élève de découvrir, de façon globale et généraliste, l'univers artistique en constituant les bases d'une pratique collective et individuelle, en donnant les premiers repères d'une culture la plus ouverte possible, en éveillant les sens tout en développant la culture du son.

L'élève acquiert progressivement un savoir-faire et une technique en lien avec un comportement social où l'écoute de l'autre et l'écoute de soi doivent lui permettre de s'épanouir harmonieusement. Pendant son premier cycle, il acquiert également les outils d'une méthode en vue d'une autonomie.

Le 2ème cycle est une période pendant laquelle l'expérimentation se transforme en connaissances artistiques et musicales. Outre l'appropriation d'un langage artistique et l'acquisition des bases d'une pratique autonome, on veillera à développer l'ouverture culturelle en favorisant la transdisciplinarité et l'approche d'esthétiques diverses. Un des enjeux de ce cycle est de former des musiciens en vue d'une future ou actuelle pratique autonome et l'émergence d'un projet personnel.

Le 3ème cycle est le cycle de spécialisation, cycle de formation à la pratique amateur. Il s'inscrit dans le prolongement des deux précédents cycles et doit permettre à l'élève de développer un projet artistique personnel, d'accéder à une pratique autonome, d'acquérir des connaissances structurées et de s'intégrer dans le champ de la pratique musicale amateur.

Hors cursus

Les attentes des élèves et de leur famille étant diverses et pouvant varier au cours de la scolarité, des « parcours adaptés et diversifiés » doivent pouvoir être proposés. (cf règlement des études)

- cursus personnalisé comprenant deux cours ou ateliers.

Ces alternatives permettent une souplesse dans la construction du parcours de formation, respectant le rythme, les motivations et les besoins spécifiques de chacun. L'implication et l'assiduité de l'élève, notamment dans les projets artistiques et pédagogiques, revêt le même caractère obligatoire que pour les cours suivis dans un cursus diplômant.

Evaluation

Elle a pour fonction de situer l'élève dans sa progression et de permettre son orientation tout au long de sa scolarité. Elle donne également des points de repère et des informations, suscitant le dialogue avec les familles. Comme la formation, l'évaluation de l'élève est globale. Elle porte sur l'ensemble des disciplines suivies. Elle est réalisée, d'une part par un contrôle continu réalisé par l'équipe pédagogique et d'autre part sous forme d'une évaluation ponctuelle organisée en examens de fin de cycle. Les élèves sont présentés aux examens en situation de réussite. Les modalités d'évaluation et de suivi des cursus et des parcours personnalisés sont précisées dans le règlement des études.

LES PARTENARIATS

Les missions de démocratisation et d'éducation culturelle prennent leurs pleines dimensions dans les actions de partenariats sur le territoire avec :

l'Éducation nationale

L'établissement intervient ainsi dans plusieurs groupes scolaires, 27 classes, avec des actions menées par une musicienne intervenante sur toute l'année scolaire.

En 2023, une action ponctuelle faisant appel à d'autres enseignants de l'EMMDT pour un concert.

Les pratiques amateurs

Harmonie de la Chapelle Saint Mesmin (HCSM), 160 ans d'histoire

Partenariats et accueil des musiciens de l'harmonie sur des projets ponctuels (stage dédié) et projet de diffusion en commun. Le partenariat est réciproque et historique :

A l'aube des 160 années d'existence de « l'harmonie de la Chapelle St Mesmin », celle-ci et la municipalité ont toujours entretenu des liens étroits.

L'histoire de l'école de musique et celle de l'harmonie sont un parallèle indissociable.

Historiquement, l'enseignement des jeunes élèves musiciens se faisait sous la coupe de leurs aînés au sein de l'harmonie. Dans les années 1980, les conditions de l'enseignement musical évoluent, se cherchent et se structurent. L'enseignement passe par plusieurs stades et statuts pour aboutir à « l'école municipale de musique, de danse et de théâtre d'aujourd'hui », sous l'entière responsabilité de la commune.

Bien que de statuts différents, l'harmonie étant « associative », l'EMMDT étant « communale », notre liant commun est depuis toujours « la municipalité et la musique ».

Et l'un et l'autre sont complémentaires autour de la musique, par son enseignement, sa pratique...

Bon nombre de musiciens ont eu un cursus d'enseignement à l'école de musique, et une pratique d'ensemble au sein de l'harmonie et aujourd'hui sont membres de notre association.

Partenariats avec d'autres structures d'enseignement artistique

Avec les différents conservatoires, conventions pour :

- Prêt d'instrument, partitions, mise en réseau d'épreuves d'évaluations.
- Participation active dans le cadre du réseau UCEM 45 autour de la préparation du Brevet, de projets, comme l'orchestre départemental de guitares, sur l'histoire de la danse, des répétitions et spectacles communs, des générales et spectacles (école du spectateur), un réseau d'échange, de stages, master-class.

Partenariats avec d'autres structures ou associations

- Les services culturel, enfance, jeunesse, bibliothèque, sport.
- Participations aux événements organisés par la municipalité, jumelages, festival déclic (développement durable)
- Les associations Amateurs 45, théâtre de la rive, Bidon E vous

Conventions

La compagnie de hip-hop " entité" et la compagnie allo maman bobo pour les ateliers théâtre.

EN CONCLUSION

Aujourd'hui, en raison de mutations profondes que connaissent les collectivités territoriales, la société et le monde de l'éducation, un des enjeux majeurs des structures d'enseignements artistiques est de s'adapter à ces changements. Il conviendra donc pour notre établissement de concilier modernité et tradition, plaisir et exigence, sensibilisation et formation, réalisme et développement. Par un soutien et un engagement constant, les élèves, les enseignants affirment la nature de leurs convictions et de leurs missions. Le projet présenté se situe dans une démarche de continuité de service public culturel ouvert sur le territoire.

PROJET PÉDAGOGIQUE PAR CLASSE CLASSE DE VIOLON-DÉPARTEMENT CORDES

Pour ce projet, quatre périodes révélatrices et déterminantes dans le cursus d'un élève, qui sont des années repères avec leurs objectifs.

- 1^{ère} année de cycle I
- Fin de cycle I
- Fin de cycle II
- Fin de cycle III.

Sachant que le 3^{ème} cycle est le cycle du choix : l'élève fait le choix d'un niveau amateur, enseignement court ou d'un niveau pré professionnel en CRD.

- 1^{ère} année de cycle I.

La première année est une année déterminante car c'est le premier contact de l'enfant avec l'instrument.

Acquisitions souhaitées.

Lors de cette année, il est important d'insister sur la bonne position du corps et des mains qui permettra à l'élève d'obtenir rapidement un joli son et une bonne justesse, ce qui est très important pour le plaisir de jouer. Il doit prendre conscience des intervalles et de la précision de la place du doigt sur la corde que ce soit en pizzicato ou en arco.

La respiration doit être mise en place dès le début de l'apprentissage afin de savoir donner un départ, respirer entre deux phrases au cours d'un morceau.

La capacité de jouer en duo ou en trio - avec un même instrument - est un complément indispensable au travail d'écoute et de respiration fait individuellement.

En ce qui concerne la méthode de travail : susciter sa curiosité, inciter l'élève à la recherche, à se poser des questions sur comment mener à bien un exercice ou un morceau lors du travail à la maison.

Musique d'ensemble

L'élève doit être capable en fin d'année de jouer en duo ou en trio avec des instruments de même famille. Le travail de respiration et d'écoute fait en cours est d'autant plus mis en évidence lorsque l'élève joue en duo ou trio. Il comprend très vite que pour démarrer ensemble la respiration est primordiale. Ce travail d'ensemble est un complément au travail individuel et peut se faire également dans le cadre d'une pédagogie de groupe. Lors d'un cours de groupe, l'élève écoute et critique "l'autre" plus facilement que lui-même. Il peut donc se servir de ses observations pour faire évoluer son travail (qualité du son, du geste, de la justesse...) qu'il remettra plus facilement en question.

Fin de cycle I.

Ce premier cycle est une découverte du violon et de la musique. Les bases acquises en 1^{ère} année seront développées au cours du cycle : posture, respiration, vélocité, lecture, compréhension et expression du langage musical.

Acquisitions souhaitées.

Une bonne posture qui favorisera la souplesse et contribuera à l'exploitation de tout l'archet : variétés dans le détaché et le legato (surtout dans les changements de cordes), martelé, doubles cordes, qualité du son à chaque places d'archet et pour chaque nuance dans les différents modes de jeu (pizzicato, sur la touche, près du chevalet).

Une bonne justesse en 1^{ère} et 3^{ème} positions avec aisance d'enchaînement entre ces positions (démanchés = déplacements = notion de distance qui se déplace, ceci implique un mouvement, donc souplesse, facilité de bouger). Intervalles importants (octaves), gammes, arpèges, vibrato.

L'élève doit savoir utiliser les exercices travaillés ou en inventer de façon à réaliser correctement une étude ou un morceau.

Il doit savoir analyser une partition (carrure, phrases, cadences) comprendre le texte avant de prendre son violon. Ceci permettra à l'élève de trouver sa personnalité musicale, et l'interprétation n'en sera que meilleure.

La découverte de la musique contemporaine sera faite de façon ludique, sans partition, par groupe de deux ou trois élèves afin qu'un dialogue verbal et musical s'installe entre chacun d'eux. Chacun improvisera et notera à sa façon ce qu'il aura envie de décrire avec son instrument (caractère, comportement, sentiments...).

Tout au long de ce cycle, il faut aider l'élève à développer sa curiosité musicale. Par exemple, lorsque l'élève travaille un morceau, il doit rechercher l'époque, la vie, le style, les œuvres du compositeur abordé. Cette autonomie devra se confirmer en cycle II.

Musique d'ensemble

Tout au long du cycle le travail d'ensemble est complémentaire au travail individuel. L'élève doit savoir "diriger" un groupe de même instruments c'est-à-dire donner les départs et les fins, gérer les ralentis et les points d'orgue ainsi que les nuances, être capable de se rattraper, et mettre en pratique les acquis techniques et musicaux travaillés en cours. Il est important de jouer avec d'autres instruments soit de même famille (pour le 1^{er} cycle) soit mélangés de façon à développer chez l'élève l'écoute harmonique.

- Fin de cycle II.

C'est un cycle de prolongement et d'approfondissement des bases techniques et théoriques acquises en cycle I, ainsi que du développement de l'autonomie.

Acquisitions souhaitées.

Une bonne posture (debout et assis) permettra une bonne respiration physique (liée au geste de l'archet) et de la respiration musicale. Des coups d'archets plus virtuoses seront travaillés, tels que staccato, sautillé, bariolage, accords..., différents modes de jeu pour la musique contemporaine, bois de l'archet, jeu sur le chevalet, derrière le chevalet, pizz."à la Bartók", variation du vibrato, quart de ton. Un autre objectif visera la justesse dans toutes les tonalités,

toutes positions, trilles, toutes sortes d'ornements. A la fin de ce cycle, les principales possibilités de l'instrument auront été exploitées.

L'élève doit savoir s'accorder seul (accord commencer en cycle I, avec l'aide du professeur), et corriger en jouant.

L'autonomie sollicitée depuis le premier cycle doit permettre à l'élève de proposer des doigtés, des coups d'archets. Il est capable d'évaluer seul les difficultés particulières de l'étude ou du morceau, et doit savoir utiliser à bon escient les exercices techniques afin d'en réaliser une interprétation convaincante (acquisition d'une méthode de travail). Il doit pouvoir l'analyser, en comprendre le vocabulaire et connaître plusieurs styles de musique.

A ce niveau, l'élève possède un vocabulaire musical solide ce qui permet de l'orienter vers d'autres professeurs tels que professeur d'harmonie, d'analyse, d'histoire de la musique, de manière à ce qu'il puisse enrichir ses connaissances, et approfondir ses compétences. Cela permettra également à l'élève de trouver ses préférences musicales et de choisir lui-même les œuvres qu'il veut jouer (avec conseils du professeur).

Musique d'ensemble

Le travail de l'année permet à l'élève d'être en capacité d'interpréter des œuvres choisies par lui-même (avec l'aide du professeur éventuellement), de formations et de styles différents. Il doit être capable de communiquer la musicalité, le caractère souhaité aux autres musiciens et respecter leurs réflexions musicales lors de répétitions d'ensembles non dirigés (être autonome face à la partition). La compréhension et l'interprétation de la musique se fait également grâce aux acquis de formation musicale : connaissance des formes de la musique, du style, des accords, de cadences

- Fin de cycle III.

Le cycle III s'aborde dans la continuité du cycle II avec une visée de l'autonomie de l'élève.

A la fin de ce cycle, l'élève doit avoir acquis l'autonomie technique et musicale, c'est à dire tous les aspects techniques du violon, la maîtrise de tous les modes de jeu liés au répertoire du violon ainsi qu'une maîtrise de la justesse dans toutes les tonalités et les harmoniques naturelles et artificielles. Le choix de son répertoire doit être varié et interprété intelligemment grâce à ses

connaissances acquises auprès de professeurs d'autres disciplines. Le travail de recherche doit être spontané. L'élève doit être capable d'avoir une critique quant à sa posture par rapport à sa morphologie et doit être conscient de ses gestes.

Tout au long du cycle III, il faut soutenir l'élève dans ses choix musicaux. L'élève abordera un répertoire varié et devra maîtriser tout style de musique quelle que soit son orientation, professionnelle ou amateur.

Musique d'ensemble

L'élève doit être autonome en musique de chambre ou en orchestre. Il sera capable de justifier et d'argumenter son interprétation, de suivre un chef d'orchestre au sein d'un pupitre de cordes.

CONCERTS – AUDITIONS.

Quel que soit le cycle, l'élève doit prendre l'habitude de jouer en public, dès les premières années. Cela lui permet d'apprécier sa prestation face à un public et de pouvoir analyser son comportement en état de "trac". Il pourra alors mieux maîtriser son jeu lors des évaluations de fin de cycle.

La rencontre avec d'autres musiciens permet aux plus jeunes de voir ce qu'ils feront plus tard et aux plus avancés de voir ce qu'ils faisaient auparavant. Dans le premier cas, il y a une stimulation qui permet de progresser, dans le second, les élèves peuvent constater les progrès qu'ils ont faits.

Lors de ces auditions et concerts, les parents peuvent apprécier le travail et la progression de leurs enfants.

La musique étant un moyen de communication, l'enseignant se doit d'orienter les élèves vers d'autres musiciens, à leur faire rencontrer d'autres professeurs dans d'autres disciplines telles que l'analyse, l'histoire de la musique, les musiques actuelles, le jazz..., afin qu'ils puissent compléter leurs connaissances musicales.

EN CONCLUSION :

Cette pédagogie représente un guide pour conduire les élèves depuis l'approche de l'instrument jusqu'à un apprentissage personnalisé qui pourra éventuellement les mener à une carrière musicale.

L'essentiel est que l'élève prenne son envol, à son rythme, avec ses envies et son cheminement. Le professeur doit savoir être à l'écoute de chacun et adapter sa méthode afin que celle-ci soit un réel support à une relation pédagogique qui aide le jeune à devenir le musicien qu'il souhaite ou peut être.

CLASSE PILOTE VIOLONCELLE EN COLLECTIF AVEC POSSIBLE EXTENSION AU VIOLON ET ALTO DÉPARTEMENT CORDES

Premier cycle : évolution générale Première année

Violoncelles seuls pour le moment,

Envisageable aussi et très favorablement avec un groupe violon et alto.

Transversalité intégrée : danse, chant, poésie, anatomie, géométrie (!) tout ce qu'est capable d'apporter le professeur, intégré à un cours bi-hebdomadaire. Le cours bi-hebdomadaire est un des axes importants pour la motivation et l'acquisition d'une autonomisation réaliste. Elle permet notamment dans les tous débuts de ne délivrer l'instrument que sous conditions. [Lien vers pdf "conditions obtention instrument"](#). Je tiens beaucoup à ce point qui permet d'une part de rendre l'instrument plus désirable aux yeux de l'enfant et ainsi de déclencher plus favorablement son envie de jouer et de s'améliorer et d'autre part de le rendre plus conscient de ses compétences. Par ailleurs, la délicatesse des postures pour la pratique des cordes frottées et leur primordialité nécessite une attention toute particulière. Le fait dans les premières semaines de jouer exclusivement sous l'œil du professeur permet une meilleure installation de certaines sensations essentielles à une relation équilibrée avec l'instrument.

À l'instar de l'école primaire, je propose un premier cycle "tout compris" avec une formation musicale adaptée aux besoins particuliers des cordes frottées et la force d'un groupe solidaire guidé par un professeur unique. Débuts en CP de préférence pour associer un éveil instrumental à l'entrée progressive dans le cycle. Durant ce premier cycle le groupe s'ouvrira progressivement à mesure de sa maîtrise, sa stabilité (tant musicale que relationnelle) et de sa confiance.

- Première ouverture : rencontre entre les deux groupes cordes : les violons et altos rencontrent les violoncellistes. On prend le temps de quelques comparaisons, quelques observations. C'est le moment de prendre un recul sur son instrument et de mieux le connaître.
- Deuxième ouverture : rencontre avec un ou plusieurs solistes-bois. On découvre ce nouveau timbre, on apprend à l'écouter, l'apprécier, l'équilibrer.

Deuxième année

- Troisième ouverture : rencontre avec des solistes bois et cuivres. On découvre plus de nouveaux timbres, on apprend encore à les écouter, les apprécier et les équilibrer.

Troisième année

- Les violons, altos et violoncelles peuvent travailler ensemble et développer une technique commune car les différences ergonomiques de bases sont maîtrisées.
- On confirme et on développe l'ouverture vers les solistes soufflants et on développe l'autonomie (besoin de 2 salles contiguës) avec des jeux de rôle (les élèves commencent à diriger des textes simples mémorisés avec une battue primitive)

Quatrième année

- **Objectif projet Danse**

La danse, qui a toujours été omniprésente dans la formation au travers de nombreux échauffements corporels et au travers d'exercices de spatialisation pour une structuration mentale de la mémoire en fonction des carrures pourrait servir de ciment dans un projet de fin de quatrième année sur des danses traditionnelles pourquoi pas en lien avec la région ? Qui ferait en tout cas un lien concrètement rattaché aux enfants. L'idée serait de provoquer à nouveau un lien vivant entre le mouvement corporel et la pulsation du groupe. Par exemple en lien avec des élèves danseurs qui pourraient d'un côté interpréter une chorégraphie sur une musique traditionnelle jouée par le groupe et d'un autre apprendre des pas simples aux musiciens sur deux autres pièces jouées par un demi groupes pour que chaque musicien danse.

Cinquième année

- **Objectif solistes cordes**

En début d'année scolaire de cinquième année chacun choisit un mouvement (ou partie d'un mvt) de concert(in)o facile et l'orchestre travaillera l'ensemble des accompagnements durant l'année plus au moins, une pièce non concertante. L'objectif est de

développer un son individuel pour une restitution publique des œuvres étudiées. Développer la puissance et la variété des timbres grâce aux différentes vitesses et places d'archet. On essaye de montrer avant l'entrée en second cycle que l'on sera capable d'approfondir sa technique d'archet pour rentrer dans une expression fine avec de l'aisance.

Évolution technique première année

Les trois premiers mois : De septembre à Noël

Transmission orale des bases musicales et instrumentales.

-Anatomiques -Rythmiques-Mélodiques -Harmoniques -Artistiques

Anatomique

Au travers d'abord de jeux proprioceptifs inspirés particulièrement de la méthode Alexander, on explore son corps dans la sensation. Les mouvements sont pratiqués sur des pièces musicales connues en fonction des carrures. Les d'échauffements systématiques, en plus d'une sensibilisation proprioceptive inculque progressivement l'importance du corps du musicien. Il est son premier instrument.

Rythmique

Percussions corporels, O Passo, Jacques-Dalcroze etc et jeux de cartes. Ici la priorité sera d'obtenir une rythmique la plus solide possible associée à une relation au corps (premier instrument) largement privilégiée.

Mélodique

Chants sur le pentacorde 2212. Avec paroles, puis solmisés. Jeux d'oreilles sur les cordes à vides en cours et jeux numériques à la maison.

Harmonique

Le premier squelette : on chante les chansons apprises avec un accompagnement en pizz cordes vides

Artistique

Une classe ouverte avant les vacances de Toussaint, un concert avant Noël. Les objectifs sont pour les enfants de se familiariser tôt avec le public et de faire passer dès le début un message artistique. Pour les parents d'approcher un peu plus consciemment la pédagogie surtout par la classe ouverte. **Pour le professeur, de garder dans les exercices qu'il crée pour les enfants une valeur artistique quelle qu'en soit la technicité.**

Les 2 trimestres suivants : de la rentrée de janvier aux vacances d'été

Comment se développent les 5 points de fondation le reste de l'année ?

- Anatomiques - Rythmiques - Mélodiques - Harmoniques - Artistiques

Anatomique

On continue et on développe les échauffements proprioceptifs en musique en insistant plus sur la motricité fine. On peut commencer à pratiquer des échauffements vocaux. (vocalises solfégiques).

Rythmique

Toujours par le moyen des percussions corporels, on développe la polyrythmie et certains rythmes plus complexes. On commence à développer les coups d'archet de base.

Mélodique

Chants solmisés sur le pentacorde 2212, sur la gamme Maj entière et sur le pentacorde 2122 avec paroles puis solmisés. Jeux d'oreilles sur les pentacordes 2212. [Lien vers des jeux équivalents adaptés aux pianistes.](#) Les mélodies simples seront jouées sur l'instrument.

Harmonique

Le groupe va jouer certaines mélodies chantées au premier trimestre, avec un accompagnement plus sophistiqué : une voix chant, une voix pizz, petits motifs simples avec les exercices d'archet appris pendant les entraînements rythmiques.

Artistique

Une classe ouverte avant les vacances d'hiver, un concert avant les vacances de printemps. Une classe ouverte autour du 20 mai, un concert avant les vacances d'été. On garde un rythme d'exposition relativement soutenu sur cette première année pour imprimer un suivi très important des familles et une observation constante durant ces premiers pas qui nécessitent énormément d'encouragements et d'attention.

Conclusions et projections de ce premier cycle collectif

L'ambition très claire de ce premier cycle collectif est de proposer une alternative au cycle traditionnel. Ce cursus a plusieurs objectifs :

- Proposer deux cours hebdomadaire (la mutualisation des heures individuelles le permet aisément)
- Développer le sens et l'oreille harmonique ainsi que la polyphonie grâce à la collaboration.
- Créer une dynamique de classe
- Mutualiser certains exercices, apprendre à observer l'autre pour s'observer soi.
- J'insiste sur le travail des carrures par la spatialité : les débuts des cordes frottées nécessitent un gros effort de coordination au départ. Cet accaparement mental coupe souvent l'élève des carrures ce qui est un frein considérable dans la mémorisation et la fluidité de l'apprentissage. Une sorte de trauma intégré qui peut freiner des années durant.
- Et enfin, donner aux enfants une pratique collective dans la matière choisie et ainsi concentrer l'apprentissage au sein d'un unique cours bi-hebdomadaire. Il n'est pas du tout question ici de remettre en cause les bienfaits de la transversalité, bien au contraire. Elle est tout d'abord "intégrée" : au travers d'activités variées relevant beaucoup de l'éveil, volontairement en milieu clos dans un premier temps, comme "incubée". Puis au long du premier cycle, par ouvertures successives rendre la transversalité effective par élargissements progressifs ...

Il ne peut pas sortir d'alternative sérieuse sans confrontation objective.

La description de ce projet est basée sur une expérience concrète et réussie des deux premières années que je considère comme particulièrement déterminantes et délicates. La suite à été élaborée à partir d'une synthèse de mon expérience d'enseignement en

cours particuliers, de ma connaissance des cursus danse et maîtrise, de mes recherches et de ma pratique de cours de formation musicale danseur. En intégrant bien entendu les améliorations toujours nécessaires des deux premières années réalisées. Ces deux premières années avaient été d'ailleurs le fruit de cette même synthèse entre l'enseignement traditionnel instrumental, le cursus danse/formation musicale danseur et le cursus maîtrise. Même si je m'apprête à tracer succinctement quelques grandes lignes pour la suite de ce cursus, il paraît logique de le confronter en examinant de près les compétences des élèves en fin de premier cycle avec le premier cycle traditionnel pour quelques probables ajustements et perfectionnements.

Les grandes lignes pour la suite de l'apprentissage instrumental collectif En second cycle

- Développement de plus d'autonomie par un travail de pupitre sur deux salles dirigé par des élèves avec une feuille de route précisément décrite par le professeur.
- Possibilité de projets transversaux plus "libres", plus éloignés de la discipline enseignée.
- Travail de plus en plus fréquent sur les conducteurs pour la direction de l'ensemble. Donc lecture progressive de 4 clés. Pour rappel, ce travail a été initié en premier cycle sans partition. Battue du chef.
- Développement de la conscience harmonique et de la synthèse des partitions polyphoniques par des cours de piano complémentaire.

En troisième cycle

À cette heure, il est difficile de se projeter si loin sans avoir vécu les premières années concrètement. Mais j'aspire à retrouver à ce niveau un temps de travail technique par petits groupes d'instrumentistes séparés (les violons avec les violons etc) et homogènes en capacités pour affirmer plus encore la qualité de la technique et l'authenticité de l'expression.

CLASSE DE FLÛTE TRAVERSIÈRE - DEPARTEMENT BOIS

Cycle I: Apprentissage des fondamentaux

La posture avec un bon « ancrage » au sol, recherche d'un bon équilibre corporel pour jouer sans crispations et permettre une bonne respiration essentielle à une belle qualité sonore.

Stabilité de l'embouchure, prise de conscience des points d'appuis importants pour une bonne tenue de l'instrument.

Une aisance des l'enchaînement des doigtés (ré grave/ Sol aigu)

Recherche d'un son plein et stable

Capacité de faire des nuances bien contrastées.

Capacité de jouer juste

Capacité d'utiliser différents détachés et d'utiliser les articulations usuelles

Développer la vitesse

Capacité à respecter les consignes, à travailler régulièrement, à analyser de façon succincte ce que l'on joue!

Découvrir différents modes de jeux avec l'embouchure seule (sons éoliens, flatterzung, bruits de clés...).

Favoriser le travail par cœur!

Être curieux: Aller aux concerts, écouter des œuvres de flûte élargir aux autres instruments.

Rechercher à la bibliothèque des livres sur la musique en générale et concernant son propre instrument!

Cycle II: Approfondissement des connaissances

Être vigilant au maintien de la bonne posture dans le corps d'adolescent de l'élève afin qu'il puisse aborder un répertoire plus exigeant et bien poursuivre ses apprentissages.

Apprendre à jouer assis avec une belle posture.

Bonne synchronisation doigts/ langue

Travail plus approfondi de la respiration en l'adaptant au mieux à la respiration musicale

Aisance d'enchaînements des doigtés du do grave au do aigu.

Utilisation des doigtés factices pour la justesse, certains trilles...

Prise de conscience des différents paramètres de la production du son (timbre, grain de son..) qui permettront petit à petit à l'élève de varier et d'affiner sa sonorité.

Pratique du vibrato

Travail du legato, notamment dans les grands intervalles. Souplesse du jeu.

L'élève doit savoir s'accorder seul, corriger un défaut de justesse.

Usage du double coup de langue

Capacité à utiliser avec une bonne aisance les différents détachés et articulations.

Avoir une bonne connaissance des modes jeux contemporains.

Développer la vélocité.

Capacité d'évaluer les difficultés particulières d'une partition

Connaître et utiliser le vocabulaire analytique (anacrouse, désinence, césure, cadence, tonalités...).

Capacité à maintenir un tempo et de montrer des intentions musicales (ralenti, rubato...).

Capacité à aborder un répertoire avec des styles de musique d'époques différentes et de les reconnaître.

Poursuivre le travail par coeur, inventer des mélodies simples avec une logique de phrase musicale (carrure de phrases, cadences...) transposer des mélodies simples.

Être capable de se repérer sur une partition de piano.

Être curieux: Aller de plus en plus souvent aux concerts, écouter le répertoire flûtistique, découvrir les différents styles de musique, connaître l'histoire de son instrument et en connaître son fonctionnement!

Cycle III: Accès à une pratique autonome

Capacité à trouver la bonne posture, son propre équilibre, à travailler sur l'expressivité du corps, sur l'énergie.

Maîtrise complète de la respiration (vitesse, amplitude) et capacité à utiliser les différents types de respirations en fonction de l'œuvre jouée.

Aisance d'enchaînement des doigtés sur tout l'ambitus de la flûte et utilisation de tous les doigtés factices usuels.

Adapter sa sonorité en fonction de la musique interprétée.

Belle maîtrise de la justesse.

Savoir adapter les détachés et les articulations en fonction du répertoire.

Acquérir précision, rapidité et endurance.

Maîtrise des différents modes de jeu.

L'élève doit-être en mesure de jouer avec endurance, résistance et virtuosité!

Musique d'ensemble et travail avec l'accompagnatrice piano: Développer l'oreille polyphonique.

Savoir s'accorder, travail de la justesse, signe de départ et d'arrêt, respiration...

Jouer en s'écoutant et en écoutant les autres, savoir se rattraper .

Importance de la notion d'engagement dans les projets et respect du groupe!

Grâce entre autres aux pratiques collectives qui sont désormais situées au cœur même du dispositif de l'enseignement, l'élève prendra l'habitude de jouer en public et pourra s'épanouir grâce à la pratique instrumentale!

Faire prendre conscience du lien étroit qui existe entre toutes les disciplines enseignées au sein de l'établissement qui sont complémentaires et essentielles à la formation complète du jeune musicien!

CLASSE DE CLARINETTE - DÉPARTEMENT BOIS

La démarche d'enseignement de la clarinette est globale et s'adapte à la personnalité de chaque élève, de 7 à 77 ans et plus...

L'objectif pour l'élève qui s'inscrit en classe de clarinette est de devenir un musicien, amateur la plupart du temps. Pour autant, l'importance d'un entraînement régulier est mise en avant dès le départ de même qu'un sportif doit s'entraîner quotidiennement pour améliorer ses performances.

L'apprentissage de la musique prend du temps: formation instrumentale, formation musicale, musique en collectif (chorale, orchestre, musique de chambre...) mais c'est un tout qui permet à chaque individu de s'exprimer.

Il s'agit par ailleurs de s'ouvrir au monde en allant vers tout type de musique. C'est pourquoi, la participation régulière à des ateliers d'initiation/stages/ master-class et la fréquentation de lieux de spectacles vivants en tout genre (musique, danse, théâtre, cirque,...) et autres lieux culturels (médiathèques, musées, ...) permettra de compléter l'apprentissage de l'élève et le développement de sa personnalité.

Tout au long de sa scolarité artistique, l'élève sera invité à se produire régulièrement en concert sous diverses formes: auditions de classes, inter-classes, concerts annuels (concert de Noël, fête de la musique, festival d'été, animations diverses de la Ville) et pourra être amené à jouer à l'occasion de partenariats divers avec les écoles de musique ou conservatoires environnants ainsi que les écoles maternelles, primaires, collège, lycée du territoire.

Des passerelles sont possibles avec les cours de danse et théâtre (initiation, projets conjoints) pour savoir se mettre en scène en toutes circonstances.

L'élève, quel que soit son âge et son niveau, aura parfois un rôle de tuteur, dans le cadre de répétitions ou de cours.

Il mettra à contribution ses qualités humaines et musicales au service du groupe classe et de la structure en général.

Premier cycle

Le premier cycle permet à l'élève de se familiariser avec l'instrument: montage, démontage, nettoyage. L'élève apprend à placer son embouchure et à contrôler son air pour obtenir un son placé et homogène. Les premières semaines peuvent être dédiées à l'émission simple avec embouchure seule. Quelques jeux d'improvisation et d'imitation préparent l'élève à manier quelques doigtés simples. A la fin du premier trimestre, l'élève sera en général capable de jouer un air court comme "Au clair de la lune", "Fais dodo", "Ah vous dirai-je Maman".

Nota bene: Pour débiter la clarinette il est préférable pour l'enfant d'avoir ses 2 incisives supérieures définitives. En cas de perte de dents en cours d'année, l'élève pourra être amené à jouer de la flûte à bec ou du piano le temps de la repousse.

La location d'un instrument est possible les premières années en fonction de la disponibilité du parc instrumental. Selon la morphologie de l'élève, on peut débiter avec une clarinette en mi bémol ou clarinette en ut (petite embouchure, petites mains) ou directement avec une clarinette si bémol et un cordon de soutien. Il est préférable d'acheter sa propre embouchure.

Le cours individuel de 30 minutes permet de s'adapter à chaque élève. Ponctuellement un cours en groupe peut être proposé pour apprendre à jouer en duo, trio ou même en ensemble de clarinettes (avec de plus grands élèves selon la nature du projet).

La pratique d'un orchestre débutant est vivement recommandée à partir de la 2ème ou 3ème année de pratique après la chorale.

En parallèle du cours d'instrument, le suivi du cours de formation musicale est indispensable: éducation de l'oreille, apprentissage de la lecture et de l'écriture musicale, culture, chant, ...

Exemples de méthodes utilisées pour les 2 premières années:

"Die Fröhliche Klarinette" de Rudolf MAUZ, volumes 1 et 2

éditions Schott 21501-50 / 21502-50

"Le clarinettiste débutant" de Jean-Noël CROCQ, éditions Robert Martin

"Ecoute, je joue" de Jean-Marc FESSARD, Chantal BOULAY, Cyrille LEHN, éditions Billaudot

"L'invitation musicale au voyage" de Guy DANGAIN, éditions Billaudot

"Clarinette et boule de gomme" de Sylvie HUE, éditions Combre

"Ecouter, lire, jouer volume 1", Editions De Haske

La suite du premier cycle permet d'apprendre une bonne partie du registre de la clarinette, du mi grave au ré suraigu, de jouer des partitions plus élaborées notamment avec accompagnement de piano. Le travail des 5 premières gammes Majeur et mineures sera abordé ainsi que la gamme chromatique. Respect du texte musical, phrasé simple, gestion de la colonne d'air sont les principales bases à acquérir en fin de premier cycle.

Une grille d'objectifs et d'autoévaluation sera fournie pour avancer en toute connaissance de cause.

En fin de premier cycle, une évaluation devant jury propose un morceau avec piano et une pièce au choix de l'élève travaillée dans l'année avec parfois une œuvre d'esthétique contemporaine.

Exemples de méthodes utilisées pour les 3ème et 4ème années:

"Cartes postales" pour clarinette et piano de Jean-François VERDIER, Editions Gérard Billaudot

"Clarinette passion" volume 1 de Gilles Martin, éditions Gérard Billaudot

"Die Frohliche klarinette" de Rudolf MAUZ, volume 3, éditions Schott

"Le clarinettiste préparatoire" de Jean-Noël CROCQ, éditions Robert Martin

***"Initiation à Mozart"* volume 1 , éditions Gérard Billaudot**

Second cycle

Le second cycle permet d'approfondir les acquis du premier cycle et vise à rendre l'élève de plus en plus autonome et ouvert dans sa pratique musicale.

Son temps de cours est de 30 ou 45 minutes en individuel selon le projet de l'élève. L'élève s'entraîne plus, propose et arrange parfois des morceaux qu'il a envie de jouer.

L'émission du son est acquise, il faut continuer à soigner l'attaque selon le type de morceau, continuer le travail de justesse (avec accordeur et métronome), utilisation de doigtés de correction.

Travail sur toutes les gammes majeures et mineures: tous les intervalles, arpèges, jusqu'au tempo allegro.

Travail d'études et de mécanismes.

L'élève joue tout style de musique (classique, jazz, klezmer, musiques traditionnelles, rock...), sait improviser sur des grilles simples.

Apprentissage de la musique assistée par ordinateur, MAO (logiciels d'édition et d'arrangements musicaux, montage son/vidéo, ...)

L'évaluation est continue et prend en compte l'investissement général de l'élève dans toutes les disciplines apprises. La fin du second cycle est conclu par le passage du Brevet.

Exemples de méthodes et pièces travaillées pendant le 2nd cycle (liste non exhaustive)

"Le clarinettiste élémentaire" de Jean-Noël CROCQ, éditions Robert Martin

"21 études en duo" de Jean-Pierre Labaste, éditions Billaudot

"Etude rationnelle des gammes pour la clarinette" (cahiers 1 et 2) éditions Gérard Billaudot

"Quarante études mélodiques et progressives" de Blancou – éditions Gérard Billaudot

"331 exercices journaliers de mécanisme" d'Auguste Périer – éditions Alphonse Leduc

"Initiation à Mozart" volumes 2 et 3, éditions Gérard Billaudot

"Dance and jazz duets " de Heinz Both, volumes 1 et 2 , éditions Schott

"Sonates" pour clarinette et piano de Jean-Xavier Lefèvre

"Homéopathie musicale" d'Octave JUSTE, éditions Billaudot

"6 suites de J.S. BACH", arrangement Ulysse Delécluse, éditions Alphonse Leduc

Oeuvres du répertoire de clarinette (extrait de liste proposée par l'UCEM 45)

"Insecta" d'Octave JUSTE, éditions Sempre piu

"Concerto en sib majeur "de J. Stamitz – éditions Gérard Billaudot

"Four church sonatas" pour clarinette et piano de W.A. MOZART

arrangement Yona ETTLINGER, éditions Boosey and Hawkes

"Sonate opus 167" de Camille Saint-Saëns, éditions Durand

"Thème et Variations" pour clarinette et petit orchestre de G.ROSSINI, éditions transatlantiques

Troisième cycle

Le troisième cycle permet à l'élève de développer un projet artistique défini (durée 2 à 4 ans).

Il devient un amateur de très bon niveau (connaissances et pratiques musicales solides).

La fin du troisième cycle est validée par l'obtention d'un CEM (Certificat d'études musicales).

Exemple de projets:

création d'un groupe de musique (répétitions hebdomadaires, concerts réguliers, tournée départementale, régionale, ...)

création d'un spectacle vivant

enregistrement de support audio et/ou vidéo

préparation d'un récital “ carte blanche”

préparation à un concours d'entrée : (Orchestres, CRR, CNSM, CFMI, Hautes Écoles de Musique, Académies)

Répertoire: sans limite et selon projet !

CLASSE DE SAXOPHONE - DÉPARTEMENT BOIS

Cycle I : Les bases

Ce cycle peut être le premier stade d'une formation plus longue ou être une fin en soi, le temps pour l'élève d'acquérir une expérience de l'expression musicale qui peut être déterminante dans la construction de sa personnalité. A la fin des quatre ou cinq années que constitue cette étape, l'élève doit avoir les bases solides pour pouvoir avancer sereinement qui sont:

- Une bonne posture et tenue de l'instrument : la position du corps dans l'espace stable et bien ancré dans le sol, sans crispation (la bonne posture du corps favorise la souplesse et le bon emploi de la respiration), le réglage de la hauteur de l'instrument, le placement des mains, la mise en place et la stabilité de l'embouchure, la synchronisation des mains, des doigts et de la langue.
- Tous les doigtés du sib grave au fa # aigu seuls ou en gamme chromatique et une bonne connaissance des gammes diatoniques majeures et mineures jusqu'à trois altérations dans un tempo modéré.
- La respiration : apprentissage de l'inspiration ventrale par la bouche et du contrôle de l'expiration : débit, volume, pression (travail poursuivi en second cycle) en relation avec l'apprentissage des nuances.
- Les attaques et articulations : détaché usuel et piqué en gardant une bonne qualité de l'émission du son sans perdre la justesse de l'intonation (l'embouchure restant stable), et articulations les plus courantes alternant legato et détaché.
- Sonorité et dynamiques : l'élève doit savoir émettre un son plein, franc et stable (sonorité initiale sur laquelle on pourra affiner et développer le son), maîtrise des nuances : p, mf et f ainsi que du crescendo et decrescendo.
- La justesse : Jouant seul, l'élève devra apprécier la justesse des intervalles, des accords parfaits majeurs et mineurs, savoir tenir une note en maintenant l'intonation pendant toute sa durée. Jouant avec d'autres instruments, l'élève a la capacité de participer à l'accord de son instrument, guidé par l'enseignant, à apprécier la justesse des intervalles harmoniques et il doit être capable de reconnaître s'il est trop haut ou trop bas en commençant à rectifier l'intonation si besoin.

- Approche des techniques contemporaines : par l'exploration des différents sons que l'on peut obtenir au saxophone avec ou sans le bec.
- Approche du style jazz : Initiation au phrasé et aux modes de jeu du jazz.
- Vélocité : À travers l'étude des gammes et des exercices techniques spécifiques, l'élève pourra enchaîner rapidement des doigtés simples, à des tempi modérés, et maîtriser la levée rapide des doigts en gardant les doigts près des clés.
- Méthode de travail – Autonomie : L'élève devra savoir au préalable monter son instrument et placer correctement son anche sur le bec en autonomie, acquérir une habitude de travail quotidien des exercices demandés avec une estimation et amélioration de la qualité de la prestation. L'élève sait évaluer seul la qualité du son qu'il produit.
- Mémoire : Ce sera le début d'un travail de mémorisation sur des courtes phrases écrites ou entendues. Le jeu d'un morceau par cœur ne sera pas exigé lors de l'examen de fin d'année.
- Lecture : L'élève devra savoir déchiffrer des textes d'une difficulté inférieure à son niveau instrumental.

Cycle II (C2) : Le développement

Le deuxième cycle est le prolongement et l'approfondissement des acquis du premier cycle en favorisant chez l'élève l'accès à son autonomie musicale.

- Posture et tenue : une bonne position des mains liée à la morphologie de chaque élève qui permettra l'avancée technique de l'élève, une amélioration de la maîtrise technique par rapport au premier cycle avec une parfaite égalité de l'articulation des doigts et une bonne coordination entre les divers mouvements nécessaires au jeu du saxophone. Enfin il faut que l'élève prenne conscience que technicité, rapidité et plus tard virtuosité, sont en relation directe avec la posture.
- Respiration : un meilleur développement des capacités respiratoires ainsi que la compréhension du mécanisme respiratoire et de son utilisation pour le jeu du saxophone (ceinture abdominale, diaphragme, cage thoracique...), la maîtrise d'une inspiration silencieuse et une bonne coordination de la respiration physique et de la respiration musicale.

- Ambitus et doigtés : La connaissance de la gamme chromatique par cœur et dans une vitesse rapide, et de toutes les gammes majeures et mineures conjointes et par tierces. La connaissance de quelques doigtés factices et la raison de leur emploi (TC, C1, C2, etc.), initiation à quelques doigtés de suraigu (sol, sol#, la).
- Sonorité et dynamiques : Un bon maniement des nuances de pp à ff, une bonne qualité de legato dans tout le registre, la capacité de développer des notions de différence de son en fonction des exigences musicales par une connaissance pratique et consciente des éléments importants de la production du son : soutien, vitesse d'air, contrôle des parties mobiles de la gorge et de la bouche, travail en souplesse de l'embouchure, direction de l'air qui participent à varier le timbre et à développer tous les aspects de la sonorité (grain, homogénéité) - Travail qui ouvre la voie au 3^e cycle - Une base de connaissance pratique des différents types de sonorités (classique et jazz, pure, subtone, growl, sons éoliens), une base de connaissance pratique des différents types de vibrato.
- La justesse : L'élève est autonome dans l'accord de son instrument et doit savoir jouer juste une note tenue sur toute la tessiture ainsi que corriger un défaut de justesse.
- Attaques, détachés, articulations : L'élève sait maîtriser les différents types de détachés : accentués, lourés, piqués, marqués, etc.... et savoir mélanger binaire et ternaire dans les articulations. La vitesse des différentes attaques doit être accélérée progressivement jusqu'à des vitesses moyennement rapides.
- Modes de jeu contemporains, classiques et jazz : L'élève connaît différents modes de jeu comme le flatterzunge, le growl, le slap, les micro-intervalles, les multiphoniques simples, le bisbigliando, les sons éoliens, etc...., ainsi que le phrasé spécifique au jazz.
- Vitesse : Le travail entamé au cours du 1^{er} cycle est poursuivi afin que l'élève acquière une rapidité d'exécution dans tous les registres.
- Méthode de travail, vers plus d'autonomie : L'élève gère son travail quotidien en fonction des difficultés du programme à travailler et du temps dont il dispose. Il sait faire le lien entre les différents aspects de son travail: gammes, arpèges, exercices techniques, études et morceaux.

- Mémoire : L'élève mémorise et reproduit instrumentalement les éléments d'une courte séquence entendue et sait mémoriser une phrase lue et la reproduire en s'attachant à sa qualité musicale et expressive.
- Lecture : L'élève sait déchiffrer des textes musicaux inférieurs à son niveau instrumental.

3ème Cycle (C3) : Le perfectionnement

Le troisième cycle est conçu comme un prolongement et un approfondissement des acquis des cycles précédents. Il ouvre la voie à une entière autonomie de l'élève.

- Ambitus et doigtés : La connaissance des doigtés de correction pour la justesse d'intonation, des doigtés de suraigu jusqu'au Ré # suraigu ainsi que des principaux doigtés employés pour les effets spéciaux tels que le bisbigliando, les quarts de ton, les multiphoniques...
- Sonorité et dynamiques : L'élève développe sa propre sonorité adaptée à sa personnalité et à la musique interprétée (classique, jazz ou autres). Il maîtrise les nuances extrêmes ainsi que les variations rapides de dynamique.
- Justesse : l'élève s'accorde seul et sait corriger un défaut de justesse.
- Détachés, articulations : l'élève devient autonome quand au choix des articulations en fonction de la musique, il sait utiliser les principaux modes d'attaques à des vitesses rapides.
- Modes de jeu : l'élève pratique tous les modes de jeu, par exemple : flatterzunge, growl, flattements (vibratos différents), slaps, sons éoliens, etc.... à travers une pratique courante du jazz et/ou de la musique contemporaine.
- Vélocité : l'élève acquiert une bonne endurance et résistance ainsi qu'une certaine virtuosité accompagnée d'une plus grande rapidité du détaché simple.
- Méthode de travail : L'élève est entièrement autonome dans le travail personnel et doit savoir extraire d'une œuvre les exercices techniques appropriés. Il peut proposer un répertoire. Il construit sa propre vision d'interprétation de l'œuvre étudiée.

- Mémoire : mémorisation d'œuvres plus longues, de schémas harmoniques, de formants d'improvisation, etc....
- Lecture : l'élève sait lire les clés principales pour la transposition à vue (Sib, Mib) utile pour le changement d'instrument de la même famille. Il sait déchiffrer des morceaux de plus en plus difficiles.
- La pratique d'un deuxième instrument du quatuor est souhaitée.

Il est recommandé aux élèves pendant toute la durée de leurs études musicales d'écouter de la musique sur CD, d'aller au concert, à l'opéra, d'aller au théâtre, de lire des ouvrages consacrés à la musique et à l'art en général, de faire des recherches par internet... Tout ce qui peut leur ouvrir les oreilles et l'esprit sur le monde et les différentes cultures ainsi qu'à éveiller leur curiosité sur l'art en général.

TROMPETTE, TROMBONE, TUBA - DÉPARTEMENT CUIVRES

Enseigner une spécialité n'est pas seulement le fait de transmettre aux autres un savoir technique mais également un patrimoine culturel de plus en plus ouvert sur tous les styles et esthétiques, en prenant en compte les caractéristiques et le besoin des élèves. Communiquer, coopérer, organiser, gérer, créer, produire des ressources et des services, se documenter sont les missions de base de notre enseignement.

Une classe qui rayonne au sein de l'établissement, c'est encourager le plus possible les moments d'auditions, de concerts, d'apporter de la transversalité avec les autres classes : ensemble de cuivres avec piano, cordes, musiques actuelles, chorales, orchestre, harmonie.

C'est aussi entretenir et développer des présentations d'instruments en milieu scolaire, de valoriser des rencontres entre les élèves de l'établissement et des élèves non-musiciens, collégiens, élèves d'écoles primaires. De valoriser l' OAE par le biais de rencontres de ce type.

C'est encore de faciliter les rencontres inter-établissement du réseau de la métropole et du département. (Saint-Jean de Braye, Chaingy, Saint Cyr en Val, Ingré)

Entretenir les liens avec la bibliothèque, avec les clubs sportifs.

Proposer des cours selon un autre rythme de travail que le cours individuel par le biais d'un cours collectif pour y travailler la technique instrumentale ou le répertoire.

Envisager des master-class, des stages sur différentes thématiques.

Les moyens mis en œuvre pour y parvenir dépendent toujours de l'analyse du contexte avec la direction et la planification des objectifs permettant d'améliorer et de valoriser la réussite des élèves.

Objectifs du cycle 1

POSTURE ET TENUE

Contrôler ses appuis au sol ainsi que la position de son corps, de l'instrument et de ses mains.

Tenir son instrument correctement, la cage thoracique dégagée, l'instrument bien droit, variable selon l'implantation dentaire, en posture assise et debout.

Positionner ses mains sur l'instrument de façon appropriée, le bras gauche détendu, tenant l'instrument sans aucune crispation, la main droite posée sur les pistons, à 90° par rapport à l'instrument, la main dans l'alignement de l'avant bras.

Position des mains : Éviter les crispations des doigts dues à une tenue trop ferme.

Position de la main droite perpendiculaire aux pistons et le 3ème doigt ne doit pas quitter son piston.

Placer son embouchure bien au centre des lèvres afin d'avoir un "masque" bien installé sans trop appuyer pour une bonne vibration des lèvres.

Éviter toute crispation en particulier au niveau des épaules (inspiration)

Position debout : se tenir droit et sur ses deux jambes.

Position assise : ne pas se pencher, ne pas s'adosser, les pieds doivent toucher par terre. Savoir corriger une mauvaise posture.

TECHNIQUE INSTRUMENTALE

Prendre une respiration profonde, avec la bouche, sans monter les épaules, et avoir une expiration contrôlée. Avoir une bonne compréhension de la respiration abdominale

Jouer sans gonfler les joues. Produire une émission suivie d'un son contrôlé et stable.

Produire un ambitus avec l'instrument allant du Fa# / Sol graves au Fa aigu (ou sol aigu) avec les doigtés associés.

Sonorité homogène, bien ouverte et sans forcer sur l'ambitus cité ci-dessus - contrôlée dans le grave, le tout étant le témoin des points cités : centrage / respiration / pas de crispation / écoute.

Maîtriser la vibration des lèvres avec l'embouchure seule du La grave – Mi aigu.

Veiller à une bonne synchronisation doigts / langue / air.

Connaissance des 7 positions/doigtés, plus des doigtés secondaires. (Mi et La au 3ème piston)

Maîtriser les gammes jusqu'à 2 (ou 3) altérations à la clé.

Un appui franc et rapide sur les pistons favorise une bonne technique future. (même dans le cas d'une phrase lente)

Corriger les Ré et Do# en utilisant la coulisse mobile du 3ème piston.

Utiliser la clef d'eau.

LANGAGE MUSICAL ET INTERPRÉTATION

Maîtriser les codes de base pour une restitution fidèle du texte : tempo, articulations usuelles, nuances, changements de tempi, accelerando, ralentis, ...

Maîtriser le rapport air / intensité dans les nuances de base : p, mp, mf, f, < et >

Utiliser des syllabes et onomatopées spécifiques au jeu des cuivres.

Chanter avant toute réalisation instrumentale.

Produire un détaché et des articulations dans un tempo modéré. (♩ = 70 à 90)

Respecter les respirations indiquées sur la partition, ou le cas échéant, comprendre la phrase musicale et placer les respirations

Jouer des gammes majeures et mineures jusqu'à 3 altérations.

Jouer des pièces au graphisme contemporain.

Improviser sur des mélodies simples et mémoriser celles-ci.

Approche d'un éventail de styles musicaux le plus large possible.

CULTURE MUSICALE

Citer les notions historiques de l'instrument ainsi que de son fonctionnement.

Notions de culture musicale en rapport avec le répertoire abordé. (termes musicaux, styles, notions historiques, etc.)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Monter, démonter, nettoyer, graisser, huiler son instrument en présence des parents.

Assister régulièrement à des concerts.

Savoir s'écouter pour se corriger, écouter les autres et se repérer.

Travailler sur l'accord de l'instrument.

Elaborer une méthode de travail personnel (le plus régulièrement possible = 2 fois par semaine minimum) : - pour la chauffe (mise en lèvre et respiration)- pour le travail de base (exercices)- pour les morceaux.

Recommandations : Reproduire des phrases simples en chantant, puis à l'instrument.

Travail en ensemble : duo, trio, quatuor, ensemble instrumental pour développer les réflexes.

Initiation à l'improvisation encadrée (avec des réservoirs de rythme ou de notes) sur des accords simples.

Objectifs du cycle 2

POSTURE ET TENUE : Très stable aussi bien assis que debout, embouchure maîtrisée (buzz véloce), position de la main droite sûre et souple

TECHNIQUE INSTRUMENTALE

Ambitus : du Fa dièse grave au sib aigu (ou contre Ut) avec un son homogène. sans trop forcer, Produire un son de qualité en utilisant une technique respiratoire appropriée et efficace. La respiration abdominale doit être parfaitement comprise et utilisée.

Effectuer un travail sur le développement de la capacité pulmonaire– apprendre à se calmer par la respiration.

Développer une sonorité homogène dans toutes les nuances (mêmes les nuances extrêmes – travailler sur la rondeur dans l'aigu, le soutien du son, approche du vibrato léger –maîtriser la justesse dans les changements de nuances.

Maîtriser les gammes allant jusqu'à 4- 5 altérations à la clé.

LANGAGE MUSICAL ET INTERPRÉTATION

Développer la virtuosité / technique en détaché fluidité air / doigts / langue / technique en legato.

Fluidité dans la phrase rapide avec un bon rapport air/doigts.

Jouer staccato en binaire et en ternaire.

Jouer des multi-phoniques simples.

Produire un détaché et des articulations dans un tempo soutenu. (♩ = 110 à 120)

Réaliser avec acuité les notations spécifiques. (trilles, gruppetto, flatterzung)

IMPROVISATION

Analyser structurellement les textes abordés, Placer ses respirations par rapport aux phrases musicales.

Jouer juste, connaître des notations contemporaines plus précises et faire des choix cohérents d'interprétation.

CULTURE MUSICALE

Le compositeur et son époque : connaître l'environnement historique et culturel, connaissance de versions enregistrées et / ou d'autres pièces du compositeur et / ou d'autres pièces de la même époque.

Le compositeur et la pièce : œuvre dont elle est extraite, genre, style et connaissance des éléments liés à son instrument, organologie, histoire, etc.

Analyse : du général au particulier : forme, structure et déroulement ; langage de l'œuvre.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Développer l'autonomie : Savoir s'accorder, se corriger, se connaître et connaître son instrument, être capable de travailler une pièce plus simple seul, de reprendre des thèmes simples et de les jouer, élaborer une méthode de travail propre à soi, connaître le répertoire de son instrument et quelques grandes œuvres, déchiffrer, augmenter le temps de travail personnel pour augmenter l'endurance, assister à des concerts.

Développer les pratiques collectives sous toutes les formes.

Savoir choisir son matériel : embouchure, instrument, sourdine.

PROJETS PÉDAGOGIQUES EN ÉVEIL ET FORMATION MUSICALE (Cycles 1 et 2)

(1) Objectifs pédagogiques de l'Éveil musical

Il s'agit de travailler l'oralité musicale, dans une perspective de plaisir partagé, via la pratique collective.

L'idée fondamentale est de passer par l'expérience sensorielle de l'élève et donc de privilégier l'appréhension de nouvelles acquisitions par le ressenti.

L'objectif est également de développer la formation musicale et artistique globale au service de son ouverture d'esprit et d'étendre son champ culturel.

(2) Objectifs pédagogiques de la Formation musicale en Cycle 1

En Cycle 1, il s'agit de passer de l'apprentissage oral de la musique à l'écrit, en pratiquant les 5 piliers fondateurs :

1/ Le Chant : Chant en clé de sol, travail de la technique vocale : posture, respiration et justesse de l'intonation, par imitation.

2/ Le rythme : Rythmes binaires simples, avec en objectifs principaux d'intégrer la pulsation et la notion de carrure de la mesure.

3/ La lecture : Lecture de notes en clé de sol, puis en clé de fa et lecture des signes musicaux. Savoir lire avec fluidité et travailler l'association rythme/note, puis le déchiffrage à l'instrument.

4/ L'Écoute : Travail de l'écoute de l'oreille intérieure et de la mémorisation.

Pouvoir distinguer des notes conjointes et disjointes, pouvoir relever quelques notes, repérer s'il s'agit d'un mouvement ascendant ou descendant, pouvoir repérer des notions de structure simples, comme les reprises, et surtout développer des notions générales de culture musicale (étude de différents styles, époques...)

5/ Le langage musical : Il s'agit d'appréhender les principes de base du langage musical comme l'ordre des notes en montée et en descente, la notion de tonalités, les notions de gamme majeure et gamme mineure ou encore les intervalles : seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave. Travail de la copie et de l'écriture en clé de sol.

(3) Objectifs pédagogiques de la Formation musicale en Cycle 2

En Cycle 2, l'objectif général est de favoriser l'approfondissement des 5 piliers fondateurs à l'oral et surtout d'aider l'apprenant à gagner en autonomie à l'écrit :

1/ Le Chant : Chant en clé de sol et en clé de fa, battue de la mesure, travail de l'expressivité, savoir interpréter un chant avec des paroles.

2/ Le rythme : Introduction de rythmes binaires complexes et des rythmes ternaires. Consolidation du cycle 1 : on introduit l'expressivité rythmique, la gestion du tempo, l'élève doit intérioriser la subdivision rythmique.

3/ La lecture : Lecture horizontale et verticale avec fluidité et rapidité, en clé de sol et clé de fa et apprentissage des clés d'ut 3 et Lecture relative.

L'élève doit devenir autonome dans **son déchiffrage global de la partition** (cela ne se limite pas à celui des notes et du rythme, car il doit aussi être attentif au tempo, au phrasé, aux nuances, etc, afin de déchiffrer le morceau avec expressivité.)

4/ L'Écoute : L'élève doit savoir reconnaître les intervalles, les accords parfaits en Majeur et en Mineur et la 7^e de dominante. Il peut relever un thème à deux voix (clé de sol et clé de fa) ou compléter un écrit à parties manquantes, et doit aussi savoir effectuer un relevé harmonique, un relevé rythmique ou encore un relevé des cadences.

5/ Le langage musical : En Cycle 2, l'élève doit pouvoir utiliser un vocabulaire musical technique élargi, et pouvoir aborder le chiffrage des accords, les cadences (parfaite, demi-cadence, cadence rompue, cadence plagale...) ainsi que le principe de transposition. Il doit savoir analyser une partition et ainsi pouvoir repérer les effets utilisés par le compositeur, comme les modulations, les contrastes de nuance ou de vitesse, etc

L'établissement s'engage auprès de l'UCEM 45 à présenter les élèves au brevet départemental de FM. Cela comprend des réunions préparatoires sur les épreuves et contenus, des échanges pédagogiques continus.

Un "padlet ressource" créée à cette occasion pour y mettre les contenus, feuilles de routes, commentaires.

La nature et l'organisation des épreuves sont ainsi répertoriées ci dessous sous la forme d'un tableau ci-dessous :

BREVET FM (7 épreuves)				
épreuves obligatoires		épreuves au choix		
		1 épreuve au choix		
2 épreuves en centre d'examen	4 épreuves en interne préparées par l'établissement	en centre d'examen pour une entrée au CRDO	en interne préparées par l'établissement (liste non exhaustive au choix selon les orientations des structures	
oral	écrit	oral	écrit	oral
chant préparé (CRDO)	analyse auditive (CRDO)	polyrythmie préparée (CRDO)	composition/arrangement	chant déchiffré avec le nom des notes
rythme déchiffré frappé avec accompagnement piano	analyse sur partition (CRDO)		MAO	rythme instrumental préparé et écrit par les élèves
	relevé : thème, basse, harmonie basique (CRDO)			mémorisation
				improvisation

La FM en cycle 3 : Un projet personnalisé

Le projet personnel de l'élève en cycle 3 peut nécessiter un approfondissement en fonction de la demande et de la situation de l'élève. Le cours personnalisé pourra alors revêtir une forme adaptée à sa pratique instrumentale ou collective et viendra compléter son projet "carte blanche" de fin de cycle 3.

La FM VOCALE pour les adultes

Ce cours de formation musicale à dominante vocale a pour fonction d'appréhender les éléments du langage musical permettant une meilleure compréhension des textes. La voix comme prétexte permet d'aborder la musique. La culture y est valorisée. Ce cours fait partie du hors cursus.

LE CHANT CHORAL

Admises aujourd'hui comme l'élément structurant des études musicales, les pratiques collectives vocales et instrumentales doivent être situées au cœur du dispositif de l'enseignement musical spécialisé.

La discipline « chant choral » permet dès la première année de musique de vivre au sein d'un groupe. Une bonne relation entre les enfants est indispensable à l'épanouissement et à la bonne évolution de tous. La bienveillance de chacun sera précieuse autant pour l'écoute que le respect et la tolérance envers chacun.

Discipline de base pour la formation du jeune musicien, le chant choral est proposé à tous les enfants inscrits durant les deux premières années de formation musicale avec un désir fort de faire évoluer l'image de la pratique vocale auprès des enfants et des familles.

Comment utiliser au mieux notre instrument naturel?

Les objectifs de ces deux premières années sont de permettre à l'enfant de trouver une bonne émission vocale avec un bon tonus corporel, et d'aborder le travail respiratoire par des jeux corporels! Rechercher l'énergie et la détente.

La posture corporelle est essentielle pour bien faire sonner son instrument.

Priorité au travail de l'oralité, de la mémorisation...

À l'issue de ces deux années, l'élève intègre différentes pratiques collectives et s'il désire poursuivre le chant, le chœur « enfants/adolescents » lui offrira la possibilité de compléter ses apprentissages avec plus d'exigence et de découvrir un répertoire plus éclectique. Il pourra aussi envisager l'atelier de musiques actuelles et découvrir d'autres pratiques vocales.

Le chant choral reste obligatoire pour toute la durée du cycle 1 pour les pianistes, guitaristes n'ayant pas de pratique collective.

Il faut aussi donner la possibilité si tel est le souhait de l'élève d'intégrer plus tard une classe de chant si la voix est choisie comme instrument principal.

Dès les premiers mois d'apprentissage, l'enfant se produira en public lors des manifestations organisées par l'EMMDT.

Les élèves bénéficient d'accompagnement piano très régulièrement au cours de l'année.

Dans cet enseignement de groupe, il faut aussi savoir repérer les élèves en difficultés d'apprentissage pour leur permettre de bénéficier d'un enseignement adapté. Instaurer une relation et un dialogue ouvert avec les parents.

Faire prendre conscience du lien étroit qui existe entre toutes les disciplines enseignées au sein de l'établissement qui sont complémentaires et essentielles à la formation complète du jeune musicien.

CLASSE DE PIANO - DÉPARTEMENT POLYPHONIQUES

La capacité à décoder une partition est une grosse difficulté pour l'ensemble de la classe.

- Ce dernier constat ne pose **pas de gros problème** sur le **début de premier cycle**, les habitudes n'étant pas trop anciennes et les enfants plutôt jeunes, (moins de 11ans) l'adaptation à des méthodes plus rigoureuses et à un supplément d'exigence se passe plutôt bien.
- **Pour les plus de 12 ans et second cycle, les difficultés sont nombreuses.**
- Concernant les **1C1 2022** il leur est proposé un **cours collectif** (3 enfants) **de 2 séances hebdomadaires.**

Le cursus classique en 3 cycles amateurs avec cours particuliers + pratique de FM obligatoire et pratique collective obligatoire est une manière plutôt convaincante de bien former un enfant. Néanmoins on ne peut nier que cette formule soit très accaparante et rebute certains élèves qui pourraient toutefois devenir de bons musiciens en profitant d'un enseignement solide et structuré par un autre type d'enseignement.

Donc deux grandes lignes seront exposées ici :

- La proposition d'un apprentissage du piano avec FM intégrée en cours collectif (premier cycle)
- Un cursus plus classique sera rapidement tracé avec quelques détails nécessaires sur le rattrapage à faire en lecture

Proposition Cursus apprentissage instrumental en cours collectifs

Première cycle : évolution générale

Première année

Pour le moment les élèves ont un cours de FM car le cursus n'est pas officiellement en place mais à terme je souhaite proposer un cours tout compris. Ils sont en CE1 au nombre de 3 avec 2 fois 30 minutes par semaine, mais il est possible avec 2 fois 1h de prendre 6 enfants voire jusqu'à 8 avec un peu plus d'expérience.

Transversalité intégrée : danse, chant, poésie, anatomie, géométrie (!) tout ce qu'est capable d'apporter le professeur, intégré à un cours bi-hebdomadaire. Le cours bi-hebdomadaire est un des axes importants pour la motivation, le dynamisme et l'acquisition

d'une autonomisation réaliste.

À l'instar de l'école primaire, je propose un premier cycle "tout compris" avec une formation musicale adaptée aux besoins particuliers des pianistes et la force d'un groupe solidaire guidé par un professeur unique. Débuts en CP de préférence pour associer un éveil instrumental à l'entrée progressive dans le cycle.

Évolution technique première année - Les trois premiers mois : De septembre à Noël

Transmission orale des bases musicales et instrumentales.

-Anatomiques - Rythmiques - Mélodiques - Harmoniques - Artistiques

Anatomique

Au travers d'abord de jeux proprioceptifs inspirés particulièrement de la méthode Alexander, on explore son corps dans la sensation. Les mouvements sont pratiqués sur des pièces musicales connues en fonction des carrures. Les échauffements systématiques, en plus d'une sensibilisation proprioceptive inculque progressivement l'importance du corps du musicien. Il est son premier instrument.

Rythmique

Percussions corporelles, Passo Jacques-Dalcroze etc et jeux de cartes. Ici la priorité sera d'obtenir une rythmique la plus solide possible associée à une relation au corps (premier instrument) largement privilégiée.

Mélodique

Chants sur le pentacorde 2212. Avec paroles, puis solmisés. Jeux d'oreilles sur ce pentacorde. [Lien vers le premier niveau de jeu.](#) [Lien vers le deuxième niveau de jeu.](#) Ce sont des jeux d'oreille destinés à passer en douceur d'un groupe de sons cohérent (perception globale d'une mélodie) à la conscience progressive de chaque son afin de travailler l'oreille et de faciliter l'apprentissage ultérieur de la lecture. On privilégie pour le jeu pianistique le geste des mains alternées plus que l'articulation des 5 doigts.

Harmonique

Une première harmonie primitive : accompagnement (un pianiste accompagne un autre) d'une mélodie chantée ou déjà jouée avec une quinte vide. Essai d'improvisation avec une quinte vide.

Artistique

Une classe ouverte avant les vacances de Toussaint, un concert avant Noël. Les objectifs sont pour les enfants de se familiariser tôt avec le public et de faire passer dès le début un message artistique. Pour les parents d'approcher un peu plus consciemment la pédagogie surtout par la classe ouverte. **Pour le professeur, de garder dans les exercices qu'il crée pour les enfants une valeur artistique quelle qu'en soit la technicité.**

Les 2 trimestres suivants : de la rentrée de janvier aux vacances d'été

On commence à travailler sur des textes écrits avec des aides au décodage. On pratique des petits jeux destinés à faciliter une lecture rapide. Comment se développent les 5 points de fondation le reste de l'année ?

-Anatomiques -Rythmiques -Mélodiques -Harmoniques -Artistiques

Anatomique

On continue et on développe les échauffements proprioceptifs en musique en insistant plus sur la motricité fine. On peut commencer à pratiquer des échauffements vocaux. (vocalises solfégiques).

Rythmique

Toujours par le moyen des percussions corporels, on développe la polyrythmie et certains rythmes plus complexes. On commence sur des notes simples à faire quelques mouvements de bases au piano (déjà commencés au premier trimestre)

Mélodique

Chants solmisés sur le pentacorde 2212, sur la gamme Maj entière et sur le pentacorde 2122 avec paroles puis solmisés. Jeux

d'oreilles sur les pentacordes 2212. Les mélodies des 5 doigts peuvent être abordées au piano. Celles apprises au premier trimestre pourront se voir transposées d'oreille et accompagnées d'abord par un autre enfant puis par l'enfant jouant la mélodie.

Harmonique

Les premiers "arpèges magiques" font leur entrée dans les échauffements, les accompagnements s'enrichissent et des jeux harmoniques seront proposés en numérique.

Artistique

Une classe ouverte avant les vacances d'hiver, un concert avant les vacances de printemps. Une classe ouverte autour du 20 mai, un concert avant les vacances d'été. On garde un rythme d'exposition relativement soutenu sur cette première année pour imprimer un suivi très important des familles et une observation constante durant ces premiers pas qui nécessitent encouragements et attentions.

De la deuxième année à la fin de premier cycle

Première partie du cours sans partition Les échauffements pratiqués hors instrument en première année se verront synthétisés dans des jeux pianistiques ergonomiques.

Une priorité sera donnée à la conscience harmonique par la transposition systématique de formules simples amenées à se complexifier dans les tonalités les plus usuelles pour créer des réflexes neuro-ergonomiques. L'élargissement de ces formules se fera selon le profil de chacun.

Deuxième partie avec partition seront étudiés des morceaux communs assez courts sur lesquels on mutualisera les conseils et on apprendra de plus en plus l'observation.

Troisième partie avec partition Un "bassin" de morceaux au choix regroupés par difficultés sera proposé sur le microsite* avec les références, et la possibilité de les écouter.

Un projet danse serait un bon objectif en 4ième ou 5ième année

Conclusions et projections de ce premier cycle collectif

L'ambition de ce premier cycle collectif est de proposer une alternative au cycle traditionnel. Ce cursus a plusieurs objectifs :

- Proposer deux cours hebdomadaires pour une stimulation plus proche du rythme de l'enfant.
- Développer le sens et l'oreille harmonique ainsi que la polyphonie grâce à la collaboration.
- Créer une dynamique de classe
- Mutualiser certains exercices, apprendre à observer l'autre pour s'observer soi.
- J'insiste sur le travail des carrures par la spatialité :le piano a pour lui une ergonomie plutôt naturelle mais par là-même se trouve très vite confronté à des textes relativement complexes qui mobilisent souvent beaucoup l'intellect de l'enfant. Cet accaparement mental coupe souvent l'élève de son rapport instinctif à la musique et à sa perception globale, ce qui est un frein considérable dans la mémorisation et la fluidité de l'apprentissage. Le travail spatial permet de garder un lien conscient avec les carrures et la perception globale de la partition sans empêcher le nécessaire travail de précision.
- Et enfin, donner aux enfants une pratique collective dans la matière choisie et ainsi concentrer l'apprentissage au sein d'un unique cours bi-hebdomadaire. Il n'est pas du tout question ici de remettre en cause les bienfaits de la transversalité, mais d'admettre qu'un pianiste a une charge de lecture et de synthèse très importante, et qu'avant de jouer avec d'autres avec plaisir, il est nécessaire qu'il soit très structuré au niveau de sa conscience harmonique pour lui donner accès le plus tôt possible à une compréhension rapide de sa partition pour lui permettre d'avoir le plaisir qu'elle prenne forme dans des délais raisonnables. On profitera pleinement de l'ouverture aux projets transversaux avec un socle solide.

Ce projet de premier cycle d'apprentissage collectif au piano est le fruit de mon expérience d'apprentissage collectif en cordes frottées.Ce dernier est lui-même le fruit d'une autre synthèse dont je parle dans le-dit projet cordes. Je suis toutefois aussi aidée dans ma synthèse par la pratique de la méthode Yamaha qui, même si certains axes ne sont pas les miens, est une méthode efficace, largement éprouvée et étudiée en profondeur. La conscience harmonique y est aussi privilégiée ce qui me paraît très cohérent par rapport à la nature même de l'instrument. Sont privilégiés aussi dans cette méthode l'imitation et la transmission orale dans les débuts.

À cette heure, une projection sur le second cycle serait hasardeuse. Cette projection sera sans doute possible d'ici 2 ou 3 ans.

Propositions pour retrouver un niveau de lecture qui permet une mise en route plus rapide et un accès plus facile au plaisir de jouer une pièce

Première proposition en dehors du travail de fond que nous essayons de réaliser Le professeur de FM et moi-même sur cette classe.

- Défi “**concert autonome**” avant les vacances de printemps : Une partition simple est donnée 3 semaines avant la date du concert. nous nous réunissons avec les élèves concernés (à partir de 1C3) pour le concert. Avec l’écoute de la professeure de FM, de la directrice et de moi-même.

Seront prévus 2 ou 3 Rendez-vous en amont pour une classe collective sur le sujet, avec des pièces communes dans l’objectif de se projeter plus facilement sur l’évènement, de mutualiser quelques recommandations de lecture et de se stimuler les uns les autres en dédramatisant chacun ses points faibles.

- Selon le résultat de ce “défi” il sera décidé d’une épreuve cohérente d’autonomie avec des objectifs à définir et à améliorer.

Deuxième proposition

- Mise à disposition du microsite (le microsite aurait vu le jour de toute façon comme complément des cours collectifs)
- <https://view.genial.ly/6351c04210678500197b7bca>

Le microsite faisant partie du travail du fond mais aussi de rattrapage

Cursus classique Premier Cycle

Dans les contenus, ce cycle est logiquement sensiblement identique au premier cycle en collectif. Il me paraît aussi tout à fait souhaitable d’intégrer par les connaissances du professeur la transversalité dans l’enseignement des débuts pour aider à l’assise des bases pianistiques. À l’instar de la danse où il est nécessaire de préparer le corps pour que ce dernier accueille les mouvements dansés en conservant ses axes, le pianiste doit bien entendu se voir préparer son corps mais aussi son oreille et sa faculté à synthétiser ses partitions rapidement complexe. D’où mon insistance sur un travail de conscience harmonique et de conscience tonale.

J’attends d’une fin de premier cycle.

- qu’il sache lire assez rapidement et de manière relativement autonome. C’est pourquoi un projet d’épreuve de concert en

autonomie est à l'étude.

- qu'il soit parfaitement bien assis, dans une assise dynamique, laissant la possibilité de libérer n'importe quelle partie du corps pour installer son jeu au clavier.
- qu'il soit capable de phraser
- qu'il soit capable dans une pièce lente à modérée de montrer 3 plans sonores distincts.
- qu'il soit capable de jouer une pièce courte de petite vitesse avec une écoute de l'égalité rythmique et une écoute de l'égalité de timbre dans son articulation.

Cursus classique

Deuxième Cycle

Avec de solides bases, la transversalité peut devenir effective sans gêner l'approfondissement de la technique. Bien au contraire en proposant différents projets adaptés aux moyens et personnalités de chacun elle pourra motiver une plus grande prise en charge par l'élève de ses progrès. De manière non exhaustive :

- Musique de chambre
- Projets danses
- Accompagnements
- Musique et théâtre permettent d'être plus conscient de la démarche d'interprétation et d'incarnation de la notion de présence.
- Groupe de musique actuelle, ateliers réalisations de basses chiffrées classiques et baroques et/ou chiffrages jazz (plutôt un en fin de cycle !)

J'attends d'une fin de deuxième cycle

- qu'il puisse commencer une lecture à vue "mains ensemble". Pourquoi pas une épreuve d'autonomie comme en premier cycle et une épreuve de lecture à vue en plus ...
- Phraser est devenu un réflexe. Le professeur n'a plus à le demander !
- Faire la démonstration d'un jeu orchestral sur une sonatine classique (plans sonores, variété de timbres, précision)

pianistique dans les techniques élémentaires

- avoir abordé des textes de la fin de l'époque baroques jusqu'au néo-classique
- avoir travaillé une "fughette" de Bach extraite du prealudium und fughetten für die anfänger

Troisième Cycle

C'est le moment de montrer de maintenant une véritable autonomie, de la maturité et une capacité à s'orienter vers une interprétation en sachant la justifier pour l'affirmer.

- Musique de chambre fortement recommandée
- Projets danses
- Accompagnements
- Musique et théâtre permettent d'être plus conscient de la démarche d'interprétation et d'incarnation de la notion de présence.
- Groupe de musique actuelle, ateliers réalisations de basses chiffrées classiques et baroques et/ou chiffrages jazz (plutôt un en fin de cycle !)
- Ateliers déchiffrage et lecture à vue
- Ateliers improvisations

J'attends d'une fin de troisième cycle

- Un jeu très engagé musicalement et pianistiquement. Des choix compris en profondeur et assumés. Choisis parfois si possible.
- La lecture à vue d'une pièce de premier cycle devrait pouvoir être musicale.
- Faire la démonstration d'un jeu orchestral et virtuose sur une sonate classique (plans sonores, variété de timbres, précision pianistique dans la rapidité.
- avoir travaillé au moins un prélude et fugue du clavier bien tempéré
- Pouvoir jouer une pièce romantique virtuose
- Avoir abordé le répertoire contemporain (avant un examen !)

En conclusion

La confrontation de deux chemins d'apprentissage différents permet de nombreuses observations et porosités entre les deux manières. Le collectif, qui nécessite une remise en cause importante de la manière de transmettre, pousse l'enseignant à une plus grande créativité, et à une observation plus poussée des structures du musicien. C'est de toute évidence un travail considérable mais passionnant qui permet par exemple au travers de la recherche des jeux corporels mutualisables correspondant à une préparation du geste pianistique de trouver pour ses élèves comme pour soi une observation profonde permettant de gros progrès. La porosité existe donc aussi entre la construction d'une technique saine pour les élèves et l'assainissement toujours nécessaire de son propre geste pianistique. De son geste musical.

Au travers de ce projet, si ce n'est déjà clair après lecture des éléments, j'ai besoin de prioriser l'ergonomie au sens large, à savoir l'ergonomie corporelle et la neuro-ergonomie. Les exercices proprioceptifs et la structuration harmonique.

C'est en intégrant la musicalité le plus en amont du geste, jusque dans l'intention que la pratique instrumentale voit ses contraintes diminuer et sa qualité artistique grandir. Diminuer les entraves par la précision d'un travail profond pour laisser la joie musicale s'exprimer pleinement.

CLASSE DE GUITARE- DÉPARTEMENT POLYPHONIQUES

Introduction:

La proposition d'un padlet comme support de cours avec partitions, notices explicatives (comme accorder son instrument, révision de la posture, découverte du répertoire) a été très bien accueillie : Je sélectionne des sites web, chaînes Youtube ou autres qui sont pertinents afin de dynamiser le cours durant la semaine.

Un partenariat avec d'autres écoles et conservatoires du département : l'ensemble de guitares UCEM 45 (La communication, le financement et rémunération d'un compositeur est lié aux projets UCEM 45) permettra de diffuser le répertoire de la guitare classique au plus grand nombre. Des concerts en 2023 et 2024 sont prévus, dans tout le département.

Une rencontre-échange élèves-familles avec un luthier spécialisé de la guitare sera proposée pour permettre à chacun de savoir entretenir son instrument. L'apprentissage du réglage et montage de cordes sera abordé à cette occasion. Une conférence sur la fabrication d'une guitare est prévue en 2023.

D'autres conférences en lien avec les animations de la bibliothèque seront réalisées par des intervenants extérieurs pour présenter les instruments et les courants musicaux. Il est question d'y faire participer ma classe.

Objectifs de fin de premier cycle :

Maîtriser les positions de bases instrument, main, corps, montrer une aisance de jeu.

Détail posture assise : stabilité de la guitare, position de la tête, repose pied ou gitano.

Détail main gauche : courbure poignet, pouce à plat, doigts écartés, demi-barrés, notion de doigtés, première et deuxième positions, coulés simples ascendants et descendants.

Détail main droite : position du bras, main détendue, maîtrise attaque, buté/pincé/pouce, arpèges simples (pimi, pima, pimimip), notes simultanées par deux ou trois.

Jouer régulièrement en audition en soliste et en pratique collective. Mettre en place avec l'élève un processus d'organisation de sa

pratique à la maison. Connaître des pièces de différentes époques et maîtriser le répertoire du cycle (Sativalsa de Alain Vérité, Milonga de Thierry Tisserand, Danza n°5 de Martin Parison, Petite valse de carnet de voyage de F. Kleynjans, Etudes simples de Leo Brouwer)

Maîtrise du tempo et des rythmes, phrasé, legato, respiration, caractère, nuances et intentions musicales.

Polyphonie : travail ce la polyphonie, tenue des notes, équilibre de voix, importance des doigtés.

Mémoire musicale, anticipation des déplacements.

Respecter un départ, s'intégrer au groupe, écouter les autres.

Accordage de la guitare : savoir utiliser un accordeur, savoir accorder sa guitare sans accordeur (5e et 4e case)

Musiques actuelles :

Initiation à l'improvisation (sur une corde, ou avec un réservoir de notes)

Jeu au médiator, technique de l'aller-retour, maîtrise du son, connaissance des accords ouverts à trois sons, compréhension des diagrammes, connaissance des notes et nomenclature anglo-saxonne. Jeu avec backing track. Exemples de morceaux : Beat it de M. Jackson, Imagine de J. Lennon, Blackbird des Beatles.

Objectifs de fins de deuxième cycle en Guitare classique

Approfondissement des acquis, jeu avec ongles, analyse et compréhension des œuvres, autonomie

Main gauche: Coulés, ornements, mordants, déplacements sur tout le manche, grands barrés, gammes.

Main droite : Arpèges longs, accords de quatre sons, chant au pouce, puissance, pizzicato, harmoniques.

Culture musicale au service de l'interprétation, compréhension de l'époque, du style, de l'écriture.

Le travail de la polyphonie est abordé dans la musique de J-S Bach.

Réflexion sur les transcriptions, la recherche de doigtés.

Carcassi, Sor : essor technique et abord des œuvres romantiques.

Oeuvres post romantiques, début XXe siècle : Villa-Lobos, Barrios.

XXe siècle : Brouwer.

Atelier musiques actuelles /Jeu en groupe

- Rôle et Communication du guitariste au sein d'un groupe • Direction du groupe, savoir donner un départ
- Attitude et Posture • Apprentissage du jeu sur scène • Échanges visuels
- Gestion de l'énergie et des nuances
- Maîtrise du jeu MD aux doigts, médiator, (tapping s'il y en a dans le morceau), bend, hammer, pull off
- Vocabulaire en rapport avec le style
- Gestion des effets (looper, disto ou plus généralement savoir gérer son pedalboard)
- Autonomie et Accordage, • Réglage du son personnel, • Balances
- Écoute, adaptabilité, • Capacité à se rattraper
- Interprétation avec lecture de grilles, partitions et par coeur, Musicalité
 - Compréhension de l'œuvre, • Nuances/Contrastes • Justesse • Sentir les cycles • Adéquation entre la musicalité et la technique et leur esthétique • Improvisation Répertoire, Histoire, - Compositeur: Culture pop-rock-reggae

CLASSE DE PERCUSSIONS /BATTERIE - DÉPARTEMENT POLYPHONIQUES

Introduction

La particularité du percussionniste est la polyvalence, puisque dès le départ, il sera multi-instrumentiste. Le travail consistera en un travail spatial-corporel, d'indépendance des gestes. Les percussions regroupent des modes de jeux différents, jeux avec les mains, des baguettes et autres accessoires. Le percussionniste a un terrain de jeu très diversifié qui lui demande une adaptabilité constante mettant en œuvre le cognitif sensoriel, lié à une lecture de partitions codées.

La formation envisagée ici mentionne des objectifs par famille instrumentale avec les particularités propres à chaque famille. Les cours se déroulent sous forme individuelle et collective. Des ensembles de percussions à géométrie variable sont proposés.

Les élèves de la classe de percussions sont présents à l'orchestre et dans les diverses formations proposées par l'EMMDT, dont les musiques actuelles.

Découverte des percussions lors du premier cours :

Connaissance et reconnaissance des instruments de la famille des percussions (les noms, les familles internes : les peaux, les claviers, les métaux, les accessoires...), reconnaissance des mains droites et gauches et même chose pour les pieds.

Tenue des baguettes et position face à l'instrument.

Cycle I

1^{ère} année

CAISSE-CLAIRE : tenue des baguettes, rebond des baguettes sur la peau de manière ludique, (comparaison avec un trampoline) base rythmique (noires, croches, doubles-croches), nuances, travail de la souplesse et de l'égalité des mains dans le frisé.

BATTERIE : repérage sur les instruments et mise en pratique des acquis à la caisse-claire, synchronisation des pieds et mains sur des rythmes de bases.

CLAVIERS : exercices en noires pour un meilleur repérage des notes sur le clavier, travail des gammes les plus faciles. (En fin d'année scolaire)

2ème année

CAISSE-CLAIRE : entretien technique du frisé, début des flas, initiation au roulé par les rebonds en préservant la souplesse, rythme (doubles croches, croches-2 doubles et 2 doubles-croches), nuances : maîtrise du jeu piano.

BATTERIE : acquérir plus de repères sur l'instrument, bonne maîtrise des déplacements, développement de l'indépendance mains/pieds, mise en pratique des acquis rythmiques et techniques.

CLAVIERS : étude des gammes majeures ainsi que des règles théoriques, connaissance de tout le clavier (grâce à l'étude des gammes), études en noires et croches avec accompagnement musical, travail d'ensemble (duos, trios) afin d'apprendre à écouter les autres, recherche de l'expression musicale.

3ème année

CAISSE-CLAIRE : entretien technique (maintenir les acquis des années précédentes, travail des ras de 3, commencer roulement détaillé), rythmes binaires acquis + syncopes et début des rythmes ternaires (rythmes basiques), le tout dans les principales nuances (piano, forte et mezzo-forte).

BATTERIE : approfondir l'indépendance mains/pieds par des exercices techniques, exploitation des acquis à la caisse-claire, utilisation des rythmes binaires et ternaires afin de parcourir divers styles de musique.

CLAVIERS : étude des gammes majeures avec des bémols et début des gammes mineures relatives aux gammes déjà acquises, parallèlement études des règles théoriques aux gammes mineures, technique : trilles. Possibilité d'aborder des « pièces » musicales et ainsi de travailler sur la compréhension du texte en vue d'une interprétation.

TIMBALES : initiation, position face à l'instrument, tenue des baguettes, endroit de frappe, déplacement et accord des timbales.

Fin de cycle 1

CAISSE-CLAIRE : maîtrise des flas, des ras, des roulements et du frisé dans toutes les nuances, mélange des rythmes binaires et ternaires sont toutes les connaissances de base nécessaire pour que l'élève possède un jeu fluide et précis.

BATTERIE : même travail avec l'ajout d'accessoires (cymbales splash, cloche agogo...)

CLAVIERS : bonne connaissance du clavier grâce à la pratique des gammes majeures et mineures. Travail du déchiffrage. Développement du phrasé musical.

TIMBALES : travail approfondi de l'accord, de la recherche du son dans les trois principales nuances, développement de la technique grâce aux acquis à la caisse claire.

Il est important pour chaque élève d'apprendre à écouter les autres en travaillant quelques duos/trios, en participant aux ensembles proposés dans les conservatoires (ensemble de percussions, orchestres, musiques actuelles...) et également en utilisant les CD d'accompagnement de leurs méthodes durant leur travail personnel.

Découverte des instruments classiques d'orchestre (grosse-caisse, triangle...) et des instruments digitaux grâce à l'ensemble de percussions et la pratique orchestrale.

Cycle II

1ère année

CAISSE-CLAIRE : développement de la rapidité du roulement et travail de précision du rebond, initiation au buzz, augmentation de la vitesse du frisé tout en préservant la relaxation. Étude des rythmes plus complexes (pointés ou double-pointés) dans le ternaire et le binaire.

BATTERIE : travail de l'indépendance de chaque membre, développement des exercices techniques, mélanges des divers styles étudiés, travail avec un accompagnement CD.

CLAVIERS : augmentation de la vitesse des trilles, découverte des différents compositeurs classiques et de divers styles musicaux, musique d'ensemble.

Découverte du jeu à 4 baguettes avec des exercices simples de rotations. (1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 1-2-3-4-3-2-1 ...)

TIMBALES : savoir accorder ses timbales à l'aide des claviers, maîtrise des déplacements dans différentes nuances, technique : roulements. Pièces de timbales écrites avec différents sons (centre, cercle, normal).

2ème année

CAISSE-CLAIRE : même travail technique, développement du roulement en buzz, utilisation du ras dans les études ou pièces de caisse-claire, utilisation d'autres sonorités de la caisse-claire (fûts, cercles...).

BATTERIE : même travail en augmentant les difficultés.

CLAVIERS : gammes majeures et mineures maîtrisées, élargissement des styles étudiés, savoir faire une approche analytique de la partition travaillée.

TIMBALES : maîtrise du son, acquis des différents endroits de frappe, développement du roulement dans les nuances principales.

3ème année

CAISSE-CLAIRE : maintien des acquis techniques et rythmiques, combinaisons rythmiques ternaires/binaires, mesures composées, maîtrise et mélanges des roulements buzz et roulés.

BATTERIE : même travail en augmentant les difficultés, et utiliser les acquis techniques à la caisse-claire pour développer la virtuosité face à l'instrument.

CLAVIERS : développement d'une certaine virtuosité, approfondir les connaissances théoriques de la musique pour une meilleure analyse des partitions.

TIMBALES : entretien des acquis, apprentissage du changement d'accord durant une étude.

Brevet

BATTERIE / CAISSE-CLAIRE : enrichissements des précédents acquis.

CLAVIERS : capacité de l'élève à aborder une pièce de façon autonome et de la présenter de façon aboutie.

TIMBALES: préparation de « pièces solo ». Travail du répertoire d'orchestre.

La musique d'ensemble, collective est obligatoire pour les 2ème et 3ème cycles ; elle fait partie intégrante de la formation du musicien afin que ce dernier n'ait aucun problème pour « jouer » avec d'autres musiciens.

Cycle III

Travail de pièces solistes sur chaque instrument en vue d'une meilleure maîtrise de celui-ci, mais aussi pour développer le côté scénique.

Formation de petits ensembles (percussions et de manière transversale avec d'autres classes d'instruments)

Méthodes Classe de Percussions / Batterie

- Méthode TAC-TIC de N.Martynciow. Vol.1 et 2
- « Coup de Pouce » vol.2 et 3
- Graded Music for Snare Drum vol.1 et 2 de K.Hatway et I.Wright.

- Méthode de Dante Agostini volume 0, 1 et 2.
- Tutti de O.Lacau et J-F.Juskowiak.
- Méthode de percussion à claviers vol.1 et 2 De Haske.
- Les Claviers à Percussions parcourent le monde Vol.1 et 2 de E.Séjourné.
- Dessine-moi un vibra.
- Virginia Tate
- First recital (snare drum, mallet, timpani)
- Histoires de chats
- L'île secrète (FC1)
- Ratafla
- Simple Songs (claviers)
- Pièces classiques vol.1, 2,3 (timpani)
- Ragtime rags
- La clé des claviers
-

EAC

Interventions musicales en milieu scolaire

LES MISSIONS DU MUSICIEN INTERVENANT

Employée par la Mairie de La Chapelle Saint Mesmin et sous tutelle de l'EMMDT, Virginie Pion (Dumiste), travaille en co-intervention avec les enseignants de l'Éducation Nationale pour que les élèves bénéficient d'une initiation musicale de qualité.

Elle est associée au projet pédagogique des établissements dont elle accompagne le volet artistique grâce à sa triple compétence :

- C'est une musicienne, instrumentiste, chanteuse ouverte à une pluralité des esthétiques musicales.
- C'est une pédagogue capable d'assurer une éducation musicale de qualité dans le cadre des actions définies dans le projet d'école.
- C'est une actrice de développement culturel capable de mener des actions artistiques et culturelles diversifiées. Elle peut être amenée à créer des liens avec d'autres structures culturelles de la commune. Elle est amenée, au-delà de sa mission première, à organiser des activités de diffusion réunissant les élèves des différentes écoles dans des lieux de diffusion culturelle, en associant ponctuellement et dès lors que le projet le justifie des artistes extérieurs. Enfin, elle conçoit et conduit des projets artistiques qui s'intègrent aux actions menées par le conservatoire communal dans le cadre de son projet d'établissement.

En dehors du temps d'intervention, la musicienne intervenante se consacre à :

- La préparation nécessaire aux interventions et la concertation avec l'équipe enseignante.
- L'organisation et la coordination des différents projets avec le conservatoire et les autres partenaires culturels.
- La pratique musicale personnelle : le musicien intervenant reste avant tout un musicien.
- L'enrichissement de sa pratique pédagogique à travers différentes formations, stages, rencontres et colloques.

PETITE ENFANCE

Virginie Pion propose des ateliers hebdomadaires de 30 minutes d'éveil musical au Pôle petite enfance réunissant tous les enfants de 1 à 3 ans venant de la mini-crèche, de la crèche familiale, du multi-accueil et du relais petite enfance. Les groupes sont

constitués d'une douzaine d'enfants à chaque fois donc sur l'année ces ateliers peuvent toucher environ 60 enfants de moins de 3 ans.

La musique est pour le tout-petit un élément essentiel à son développement cognitif. Écouter différents sons, se familiariser avec sa propre voix et celle des autres, manipuler un instrument de musique, sont des moments clés qui permettent au jeune enfant de mieux appréhender le monde qui l'entoure. La musique est aussi un lien social et affectif important au sein d'un groupe d'enfants. Les professionnels de la petite enfance des lieux d'accueil collectif ont souvent constaté que les tout-petits qui sont un peu en retrait peuvent être si absorbés par les sons qu'ils en oublient l'appréhension et entrent plus facilement en interaction avec les autres enfants.

Les outils pédagogiques utilisés sont : des chants, des comptines, des jeux rythmiques et dansés, des petites percussions, des paysages sonores, des contes musicaux.

ÉCOLES MATERNELLES

Suivant les directives départementales concernant les interventions musicales en école maternelle, les trois écoles de la ville peuvent bénéficier au maximum de 7 séances musicales par année scolaire (30 minutes par classe).

- École maternelle Bel-Air : 4 classes d'environ 25 enfants, soit en moyenne 100 enfants concernés par les projets musicaux.
- École maternelle des Vallées : 4 classes d'environ 25 enfants, soit en moyenne 100 enfants concernés.
- École maternelle Jean Vilar : 7 classes d'environ 25 enfants, soit en moyenne 175 enfants concernés.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Toutes les classes des écoles élémentaires bénéficient d'interventions musicales durant l'année scolaire. Les séances sont de 30 minutes pour les classes de cycle 2 et de 45 minutes pour les classes de cycle 3.

- École élémentaire Bel-Air : 7 classes d'environ 25 enfants, soit en moyenne 175 enfants concernés par les projets musicaux.
- École élémentaire des Vallées : 8 classes d'environ 25 enfants, soit en moyenne 200 enfants concernés.
- École élémentaire Jean Vilar : 12 classes d'environ 25 enfants, soit en moyenne 300 enfants concernés.

PROJETS MUSICAUX RÉALISÉS

- Comédies musicales sur différentes thématiques.

- Adaptations musicales d'albums jeunesse ou d'œuvres littéraires.
- Thématiques liées aux projets ponctuels des classes.
- Activités transversales autour de la connaissance des arts.
- Vidéos musicales.
- Spectacles réguliers à destination des familles.
- Concerts partagés avec l'orchestre à l'école, avec l'Harmonie Municipale ou avec des compagnies professionnelles.
- Accompagnement des chœurs scolaires par des professeurs du conservatoire.
- Projets musicaux transgénérationnels.

De la maternelle au CM2, l'objectif est de faire vivre des expériences artistiques très concrètes aux enfants, à partir de cinq grandes familles d'activités qui conjuguent appropriation des œuvres, développement de la pratique et interprétation : rythme, mouvement, écoute, pratique vocale et pratique instrumentale. Tout apprentissage passe par la mise en jeu du corps et s'appuie sur l'intégration progressive du geste musical, avec le souci de conjuguer exigence artistique et épanouissement de chacun au sein d'un projet collectif.

PERSPECTIVES

Les interventions musicales touchent actuellement environ 1100 enfants chaque année sur la commune de La Chapelle Saint Mesmin. Tout le public pré-scolaire et scolaire de la ville bénéficie donc de ces activités, ce qui favorise l'ouverture culturelle des enfants et l'équité de l'accès au savoir sur ce territoire.

Pour les années à venir les partenariats pourraient être développés avec les différentes structures de la ville et des alentours : associations, salles de spectacles, bibliothèque, centre de loisirs, compagnies en résidence, orchestres et groupes locaux, conservatoire, artistes professionnels,...

La multiplicité des projets et des partenaires permettrait d'enrichir les expériences musicales proposées et de développer les activités transversales qui font vivre le tissu culturel de la ville.

L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE

Une convention tripartite a été mise en place en 2015 entre l'association Orchestre À l'École, dispositif national, la commune, représentée par l'EMMDT et l'école élémentaire Jean VILARD. Depuis, trois nouveaux projets ont suivi. L'actuel OAE "vents et percussions" répète chaque mardi à l'école élémentaire Bel-Air et participe à des rencontres départementales, concerts et rendez-vous de l'EMMDT. Il est envisagé qu'il puisse rejoindre d'autres orchestres à l'école aux jardins du Luxembourg au printemps prochain. La poursuite de ce type de projet dépend des trois parties. Il semble bon d'envisager la reconduction du projet dans les années futures, afin que l'accès à la musique soit facilité pour des familles et enfants dont la priorité semble loin des arts institutionnels.

PÔLE CHORÉGRAPHIQUE : DANSE CLASSIQUE ET DANSE CONTEMPORAINE

Principes fondamentaux d'un enseignement chorégraphique

Notre enseignement chorégraphique se veut soucieux de la diversité des publics et des parcours d'apprentissage vers :

- Un public plus large tant au niveau des âges, des sexes que de l'horizon social.
- De la diversification des disciplines chorégraphiques, par la valorisation du patrimoine et des nouvelles pratiques d'enseignement : stages, master-class, école du spectateur, etc...)
- L'établissement, comme lieu de ressource, souhaite apporter un principe de transversalité vers les autres disciplines enseignées, comme lieu d'expérimentation pédagogique et de création.
- La mise en réseau des établissements au niveau intercommunal, départemental et régional.
- Le développement des liens avec la scène, le spectacle vivant et la création.

1/ Un enseignement chorégraphique soucieux de la diversité des publics et des parcours

Enseignement initial à la pratique de la danse qui ne préjuge pas de l'avenir des élèves : spectateurs avertis ; artistes amateurs candidats à l'aventure professionnelle, sans privilégier aucune de ces hypothèses.

L'enseignement doit prendre en compte, la réalité des besoins, des aptitudes, des motivations et du projet de l'élève.

Nous devons assurer la sensibilisation et la **formation initiale** de danseurs, qui, dans la grande majorité pratiquera la danse en amateur.

Sachant cela, l'enseignant(e) doit informer, orienter et conseiller notamment, face aux élèves particulièrement motivés exprimant le désir de faire de la danse leur métier.

2/ Un élargissement du public

Elargir le public avec de nouveaux profils d'élèves avec une prise en compte à leur inscription de leur âge, de leur diversité morphologique, de leur environnement culturel, de leur sexe. Il est patent que les garçons suivant les cursus en danse sont très largement minoritaires.

L'éveil et l'initiation proposés en commun à plusieurs disciplines artistiques (musique-danse) comme prévu à la rentrée 2023-2024, ont l'avantage, outre leur intérêt pédagogique, de concerner un nombre important de jeunes garçons qui peuvent ainsi découvrir et apprécier la pratique de la danse.

L'ouverture à ce nouveau profil peut se traduire par l'organisation de nouvelles propositions telles que :

- Des actions de découverte, de sensibilisation et d'animation en milieu scolaire.
- Des actions de formation accessibles à un public extérieur à l'établissement.
- Une ouverture de cours d'amateurs confirmés, pour adultes débutants.
- La création d'ateliers chorégraphiques.

3/La Diversification des disciplines par la valorisation du patrimoine et des nouvelles pratiques :

Nous tenons à la pluralité des disciplines chorégraphiques : classique et contemporaine – jazz...hip-hop, dans la mesure du possible.

L'enseignement public de la danse indique une importance constante et une place permanente autant à la création et aux cultures émergentes qu'au patrimoine artistique témoignant à la fois de l'histoire de la vitalité et du renouvellement de chaque discipline.

La présence régulière ou ponctuelle d'autres formes de danses (danses traditionnelles émergentes de caractère historique, claquettes, danses de société) est facteur d'ouverture artistique et humaine. Elles peuvent contribuer au décloisonnement et à l'élargissement du public.

4/ l'Établissement comme lieu de ressource

Elaborer des conventions de partenariat avec l'éducation nationale, le centre de loisirs, les associations locales, permettent d'orienter les demandes artistiques selon leur nature vers d'autres partenariats ou vers des groupes chorégraphiques internes ou externes à l'établissement

Faire émerger et accompagner la discipline vers des groupes chorégraphiques amateurs. Inviter ces groupes amateurs, lors de rencontres ponctuelles par exemple autour d'un projet avec un artiste en résidence.

Apporter conseil ponctuellement aux individus ou groupes sur leur pratique en les orientant par exemple vers un autre professeur référent.

Nouer et entretenir des relations avec d'autres établissements et ouvrir la structure à des anciens élèves favorisant la connaissance et la pratique de notre art.

5/Le principe de transversalité

L'organisation de la formation autour d'ateliers communs et de temps partagés entre élèves de classes différentes a pour objectif de favoriser le décroisement des classes. Exemple la formation de danseur-musicien ou danseur-comédien.

Ce principe de transversalité doit être mis en place dans les phases d'éveil et d'initiation et autant que possible dans l'ensemble des cursus. Exemple du ballet Pantomime.

6/ L'Établissement comme lieu d'expérimentation pédagogique

Un lieu qui permet d'entretenir la curiosité, l'appétence de l'élève par le biais de pédagogies innovantes déterminées par des rythmes différents d'apprentissage : stages, répétitions, mises en conditions scéniques rapprochées.

Des échanges réguliers entre pédagogues de différentes disciplines artistiques et chorégraphiques favorisent le croisement de leurs expériences et de leurs réflexions. Le conseil pédagogique se réunit trois fois par an à cet effet.

L'établissement souhaiterait travailler à la mise en place de CHAD avec le collège et développer des partenariats avec des associations locales.

7/La mise en réseau des établissements au niveau départemental ou régional

La collaboration entre établissements peut consister en définir un projet pédagogique à socle commun : outils d'évaluation, référentiel de compétence, des rencontres et échanges pour les enseignants, l'organisation commune d'examens de fin de cycle et des réalisations artistiques communes. Ceci impliquerait un plan départemental impliquant le CRD et les CRC.

8/Développer le Spectacle vivant et la création

L'existence d'une scène à l'espace Béraire permet d'envisager un environnement favorisant la création et la diffusion de la danse à raison de deux spectacles par an.

Le plaisir et la curiosité des élèves à l'égard du spectacle vivant et de la création serait ainsi défendu.

Nous espérons que le classement en CRC, nous permettra d'accéder à l'aide à la création, de rencontrer un-une chorégraphe très prochainement.

L'école du spectateur, volontairement pensée, favorise les rencontres avec des professionnels à l'intérieur ou à l'extérieur de la commune.

Ces rencontres seront préparées et encadrées donnant des objectifs déterminés en amont comme le développement de la culture chorégraphique, la capacité d'analyse, le sens critique et l'autonomie de l'élève.

9)La formation de l'élève – Les principes.

Elle s'inscrit dans la durée et se traduit par des cursus ou la construction d'autres parcours, détaillés dans le règlement des études. Le grand principe, outre le travail technique et artistique, est de former l'élève à avoir une vision riche et plurielle d'un monde chorégraphique global.

Un cours est un temps privilégié d'apprentissage des savoirs académiques, Il permet essentiellement d'appréhender la maîtrise technique du mouvement dansé et l'aspect stylistique de la discipline.

Pour servir au mieux le projet de l'élève, l'apprentissage doit s'appuyer sur : L'apprentissage et le développement technique, l'expérimentation, l'approche du Répertoire, la création, la formation musicale du Danseur, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, la notation du mouvement Chorégraphié.

La culture chorégraphique : La connaissance du répertoire, des courants artistiques, des nouvelles esthétiques, de la relation aux autres arts et de leur histoire (théâtre, littérature, musique, arts plastiques ; architecture)

Le développement relationnel. L'ouverture vers des projets avec des artistes extérieurs.

La production de formes diversifiées de spectacles. Développer la personnalité de l'élève- sa créativité en réalisant des projets conduisant à la pratique scénique et à la rencontre au public.

Prendre en compte le nombre d'élèves et la superficie du studio pour favoriser le meilleur enseignement.

Personnaliser le parcours de l'élève en modulant les volumes horaires (1 ou deux cours) et progression dans le cursus. (L'organisation des cours doit prendre en considération la question du temps d'enseignement pour s'adapter au mieux au rythme et aptitude de l'élève ; à son environnement familial, social et scolaire.)

Amener l'élève à se situer dans le rapport qu'il entretient avec la danse, qu'il conçoit de la danse. Dès le début du cursus tout doit être mis en œuvre pour permettre à l'élève de s'épanouir dans sa discipline.

Inviter l'élève à une pratique pluridisciplinaire : double cursus danse avec dominante ou sans dominante, théâtre, musique.

Permettre notamment à l'élève d'envisager la possibilité d'un avenir dans l'environnement de la danse en dehors du métier de danseur.

10) Mode d'Enseignement

Ouverture d'une « Classe Atelier », pour la pratique du répertoire, de la création permettant à l'élève d'ouvrir son espace personnel d'expression, de dépasser la vision de lui-même lorsqu'il danse et de franchir des paliers dans ses acquis

L'atelier prend appui sur l'exploration du mouvement, il permet d'installer une autre relation avec l'élève, de découvrir d'autres aspects de sa personnalité, la singularité de sa créativité et de créer sa nouvelle dynamique au sein du groupe. L'approche du répertoire est l'occasion d'approfondir sa culture.

PÔLE ART DE LA SCÈNE ET CULTURES URBAINES

PROJET PÉDAGOGIQUE DES ATELIERS THÉÂTRE

Sommaire

- Note générale
- Au sujet du théâtre
- Objectifs généraux des ateliers
- Objectifs opérationnels des ateliers
- Les effets attendus pour les élèves
- Les Caractéristiques de 2022-2023
- Les Perspectives

Note générale

Les Ateliers sont animés par des comédiens de La compagnie « ALLO MAMAN BOBO ».

Cette compagnie est liée par une convention, pour permettre l'encadrement d'ateliers théâtre enfants et adolescents.

Pour l'année scolaire 2022-2023, les ateliers sont encadrés par l'équipe pédagogique suivante :

Kristof LE GARFF (comédien), Olivier Courtemanche (comédien) et Alice Bounaud (comédienne).

L'activité théâtre s'inscrit dans le cadre des activités proposées par l'EMMDT de La Chapelle Saint Mesmin et répond à ses objectifs généraux.

D'un point de vue général, ces ateliers ont pour but de sensibiliser des élèves de 8 à 18 ans à une pratique artistique théâtrale.

Ils ont lieu tous les lundis dans la période scolaire de septembre à juin de 17h00 à 20h45 et sont divisés en 3 groupes réunissant des élèves par tranches d'âges.

1^{er} Groupe de 17h à 18h15 -> 8 à 10 ans environ

2^e Groupe de 18h15 à 19h30 -> 11 à 13 ans environ

3^e Groupe de 19h30 à 20h45 -> 14 à 18 ans environ

· **Au sujet du théâtre :**

"Le théâtre est un métier d'enfance et de lumière." Claude Jasmin

1. "Jouer" : ce verbe n'est-il pas employé au théâtre ?

De tout temps et dans toutes les civilisations, le théâtre joue avec la réalité, la fiction et l'illusion.

La pratique théâtrale amène le comédien à être un autre, à s'amuser, à faire comme si, à vivre les émotions d'un personnage, à incarner, à raconter une histoire sur scène, l'imaginer et la partager avec un public...

Le comédien puise dans ses souvenirs émotionnels. Il joue comme un enfant et s'amuse d'un personnage, d'une histoire... Il fait illusion. Il explore son imaginaire. Il vit les situations comme si celles-ci étaient vraies ou presque.

2. Le jeu, l'enfant et le théâtre

Il y a une corrélation entre le jeu, l'enfant et ce qu'apporte le théâtre à ce dernier. En effet, pour l'enfant et l'adolescent, le jeu est :

-> Un besoin qui contribue à son développement physique, psychique et émotionnel, aux améliorations de ses conduites motrices, à la connaissance qu'il doit avoir de ses propres possibilités physiques et de son schéma corporel.

-> Un moyen d'expression qui favorise son développement intellectuel et culturel; ses connaissances, son développement du sens critique et la mise en place de structures mentales.

-> Un plaisir qui facilite son développement social, ses relations interindividuelles, la sociabilité et l'échange, l'effacement de l'égoïsme.

-> Une motivation qui permet son développement affectif, la formation et l'affirmation de soi, la connaissance de sa propre sensibilité et celle des autres.

· **Objectifs généraux des ateliers :**

-> Sensibilisation autour d'une pratique artistique : l'art dramatique.

-> Participer à une démarche artistique théâtrale permettant ainsi de se découvrir, d'explorer, d'expérimenter.

-> Donner, à travers le théâtre, les moyens de s'exprimer seul et au sein du groupe. Ceci en partant d'un travail de mise en confiance et de valorisation.

· **Objectifs opérationnels de l'atelier :**

Dans le cadre du projet élaboré par l'équipe pédagogique, voici quelques objectifs opérationnels non exhaustifs dans le domaine corporel, du langage et du rapport à l'autre :

-> Travailler sur la confiance en soi, l'écoute de soi.

-> Travailler sur son comportement.

-> Développer son attention et sa concentration.

- > Apprendre à canaliser son énergie.
- > Se connaître, découvrir son corps et ses limites.
- > Maîtriser le langage.
- > Améliorer sa diction.
- > Exprimer ce que l'on ressent.
- > Ecouter et respecter l'autre.
- > S'inscrire dans une démarche de groupe pour un projet commun.
- > Développer la prise de risque.
- > Savoir captiver l'auditoire.
- > Améliorer l'expression orale et la prise de parole en public.
- > Participer à l'élaboration d'un projet de spectacle.
- > Valoriser le travail fait en atelier en le médiatisant et en le destinant à un public.
- > Savoir être.
- > Connaître les règles du théâtre.
- > Apprendre à mener un projet à son terme, faire des choix, des propositions.
- > Développer l'écoute, l'humilité, la sensibilité.

-> Découverte de différentes expressions théâtrales (conte, marionnette, clown, théâtre masqué, comedia del arte...)

-> Transversalité avec d'autres disciplines des arts de la scène (chant, musique, danse...)

• **Les effets attendus pour les élèves :**

-> Affirmation de l'identité et de l'estime de soi.

-> Amélioration de la posture corporelle, du langage, du paralangage et du non verbal.

-> Amélioration de la qualité des présentations orales et corporelles.

-> Emergence de l'envie d'apprendre pour mieux transmettre.

-> Eveil des sens, de la curiosité et ouverture à l'altérité.

-> Desseller le regard des élèves et leur permettre d'affirmer leurs propres goûts et dégoûts.

-> Plaisir de vivre une expérience théâtrale au sein d'un groupe.

• **Caractéristiques année 2022-2023 :**

L'équipe pédagogique proposera aux élèves un parcours pédagogique qui comprendra une trentaine de semaines de septembre 2022 à juin 2023.

De septembre à décembre, le travail pédagogique se concentrera sur la connaissance des élèves et la cohésion des groupes.

Dès janvier, l'équipe pédagogique proposera aux trois groupes d'élèves différents textes et saynètes.

Les élèves choisiront les textes.

A partir de ses choix, un travail théâtral (recherches avec les élèves, explorations des imaginaires, jeu sur les personnages, apprentissages et mises en scène) s'échelonnera jusqu'à juin.

Un week-end de répétitions au printemps avec les différents groupes n'est pas exclu.

Pour les adolescents à partir de 12 ans, un stage de théâtre de deux jours pourra avoir lieu au printemps 2023. Ce stage sera ouvert à tous les adolescents de la ville.

Le week-end du festival des 16, 17 et 18 juin sera dédié à des représentations des travaux de tous les élèves de l'EMMDT. Les élèves de théâtre joueront leurs pièces et saynètes plusieurs fois dans le week-end à cette occasion.

- **Perspectives**

Pour l'année scolaire 2022-2023, le comédien Kristof LE GARFF sera accueilli en résidence par la ville de La Chapelle Saint Mesmin pour la reprise de son spectacle "Notre-Dame de Paris" (théâtre, masque, marionnette et chant).

Pour l'occasion, avec l'équipe pédagogique, il proposera aux élèves des ateliers théâtre : un suivi des répétitions de ce spectacle, un travail sur l'adaptation d'un roman en écriture théâtrale, une sensibilisation sur l'art de la marionnette et un travail sur le théâtre masqué.

Les élèves seront également invités à venir voir les étapes de création et également le spectacle créé durant l'année.

Dans le cadre de la pratique théâtrale, durant les années suivantes, l'équipe pédagogique proposera des stages et master classes sur les thèmes du théâtre masqué, de l'art de la marionnette, de la musique et du chant.

Le projet de l'année s'articulera sur ces différents domaines des arts de la scène.

Les productions théâtrales des élèves permettront une transversalité des disciplines artistiques, notamment avec la danse contemporaine.

Durant l'année, l'équipe pédagogique accompagnera les élèves à des sorties spectacles dans des théâtres, lieux et événements culturels de la métropole orléanaise en fonction de la programmation des saisons (théâtre d'Orléans, Scène Nationale, espace Béraire de La Chapelle Saint Mesmin, Centre culturel de La Passerelle à Fleury les Aubrais, espace culturel George Sand de Chécy...)

- **La fonction des ateliers musicaux : musiques actuelles, Jazz, musiques improvisées, chanson.**

Les ateliers musiques actuelles

Des rendez-vous de **jeu en groupe** ont lieu à raison d'une heure hebdomadaire et sont animés par un bi-nome d'enseignants ; guitare et batterie. Un répertoire commun à tous les instrumentistes élaboré par les enseignants permet aux chanteurs, aux guitaristes, aux pianistes, batteurs, bassistes **de tous les âges et de tous les niveaux de jouer ensemble**.

C'est un moment incontournable de l'atelier, **convivial et intergénérationnel**, l'occasion de mettre à profit ses connaissances, de provoquer des rencontres, de nouer des amitiés et d'échafauder des projets musicaux autonomes.

Deux ateliers sont proposés : l'un comprenant des élèves de nos classes instrumentales et l'autre ouvert à de nouveaux élèves hors cursus.

L'atelier jazz permet aux élèves d'approfondir le style qui les intéressent. Un répertoire composé de standards des musiques susnommées est proposé en fonction des forces en présence et chaque participant doit trouver sa place, doit comprendre son rôle. Il accueille des élèves des classes de saxophone, percussions et des élèves hors cursus.

L'atelier musiques improvisées

est un laboratoire d'expérimentations musicales, un moment privilégié d'éveil, d'écoute et de réflexion. Comment repousser ses limites, gérer l'imprévu, mettre en pratique ses connaissances théoriques, accompagner un soliste, construire un solo... Autant de questions que chaque musicien se pose tôt ou tard et auxquelles l'atelier tente de répondre en proposant des exercices créatifs « sur mesure ». Il est organisé sous forme de stages répartis dans l'année scolaire.

L'atelier chansons pour adultes

C'est un atelier qui fait suite à la formation musicale vocale adulte. Il est dédié aux répertoire traditionnel et populaire des années 1970 à nos jours.

L'atelier hip-hop donné par la compagnie ENTITE

La rencontre avec les élèves de l'EMMDT et la compagnie ENTITÉ date de septembre 2021, faisant suite à une démarche d'ouverture à une esthétique supplémentaire au cursus initial danse.

La transmission occupe une part importante des actions menées par cette compagnie. Simon DIMOURO et Léa KAEFER, en sont les intervenants ; Leur priorité étant l'échange entre les artistes et les élèves dans un processus de création interactive.

A raison d'un "samedi création" par mois, pour deux groupes de deux niveaux et d'âges différents, le travail conduit à la construction par étape de tableaux chorégraphiés, restitués en juin.

En cours, sont abordés, les différents styles de danses hip-hop, du sol au debout. Un apport technique est abordé à chaque séance avec des chorégraphies mettant les élèves dans la peau d'interprète.

Le cours est construit comme suit : échauffement, partie chorégraphique, partie technique (figure etc), création par groupe et solo, mise en situation avec prestation devant une partie du groupe, étirements.

Outre l'apprentissage de gestuelles, l'intervenant aborde aussi sa démarche artistique propre, l'histoire de la culture hip-hop et ses origines.(83)

Un autre temps est consacré à se mettre "dans la peau" d'un chorégraphe, en créant sa propre chorégraphie en fonction de directives données.

L'aspect social, qui est instauré dans cet enseignement, est développé par le biais de l'écoute, l'entraide, la communication, le dépassement de soi, l'intégration de soi dans le collectif, la défense de la danse comme discipline forte.