

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'ENSEIGNEMENT

3e cycle, COP
& Classes Prépa
Enseignement
Supérieur

+ élèves de Direction
d'orchestre & Musique
de chambre

ANNÉE 2021 / 2022

—

*Présentation du dispositif
et des ateliers.*

SOMMAIRE

FORMATIONS PAR SEMESTRE

Gestion du stress et des émotions	p.5
Les pieds sur scène	p.5
Méthode Feldenkrais	p.5
Ateliers Musiques Nouvelles	p.6
Module d'initiative et de perfectionnement à l'édition musicale de partitions	p.7
Captation sonore, mixage et diffusion (logiciel Cubase)	p.7
Danse musiques anciennes, Rhétorique, Solmisation et contrepoint improvisé	p.8

Le Conservatoire propose tout au long de l'année différentes approches complémentaires (et optionnelles) pour mieux se connaître, améliorer l'apprentissage et faciliter la pratique artistique. Toutes ces approches considèrent la personne dans sa globalité en associant à la pédagogie, les mouvements du corps et la conscience de soi.

FORMATION GRATUITE.

FICHE D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE *DISPONIBLE EN SEPTEMBRE* à remettre remplie auprès de l'enseignant concerné.

FORUM DE PRÉSENTATION : lundi 6 septembre à 17h30, Auditorium du CRR

FORMATIONS PAR ANNÉE ENTIÈRE

Écriture musicale	p.10
Initiation à la direction d'orchestre	p.12
Musique et Mathématiques	p.14
O Passo	p.15
Initiation à l'anatomie-physiologie	p.15

**FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
PROPOSÉES**

PAR SEMESTRE

Gestion du stress et des émotions

Proposé par Sylvie Simon,
coordonné par Clémence Comte
clemence.comte@grandbesancon.fr

Le trac et le stress sont des sensations universelles, ressenties par toutes et tous lorsque l'on est confronté à un enjeu (public, jury, les autres en général, passer au niveau supérieur). On connaît la difficulté de très nombreuses personnes en proie au stress, au trac, à se concentrer correctement, à avoir la confiance en soi nécessaire pour réussir, à pouvoir donner le meilleur de soi-même le jour j... L'approche est bienveillante, sans jugement, basée sur l'écoute attentive des difficultés de chaque personne. L'objectif est de permettre à chacun de pouvoir exprimer ses qualités, talents et compétences en donnant le meilleur de lui-même, libéré des manifestations émotionnelles et physiques du stress et du trac qui bloquent, gênent ou dérangent.

L'objectif de ces sessions collectives est de faire percevoir qu'un travail rapidement efficace est possible et de proposer de nombreuses approches, outils, accessibles et faciles à utiliser.

Les pieds sur scène

Proposé et coordonné par Madie Boucon
madeleine.boucon@grandbesancon.fr

Acquérir aisance et présence sont les objectifs de ce travail. Il part des sensations et à travers des exercices variés permet de découvrir et de développer des ressources corporelles fiables pour aborder la scène, les examens et concours ou toute autre situation de communication exigeante et stressante.

Méthode Feldenkrais™

Proposé et coordonné par Michel Coppé
michel.cope@grandbesancon.fr

La méthode Feldenkrais se base sur le mouvement corporel pour améliorer la fluidité et l'efficacité du fonctionnement de la personne dans son ensemble. Chaque atelier explore des mouvements et des postures différentes, toujours au service de la conscience de soi. Pour une qualité des gestes, en prévention des douleurs, moins d'effort et plus de plaisir dans son art et sa vie !

Ateliers Musiques Nouvelles

En alliant l'étude thématique des courants majeurs de l'histoire de la musique contemporaine depuis le XXe siècle à la création d'aujourd'hui, la pratique approfondie du répertoire soliste et d'ensemble, et la collaboration avec des partenaires spécialistes de la création, l'Atelier Musiques Nouvelles a pour but de donner les clefs permettant de comprendre ces musiques, d'apprendre à aller au-devant des nouveaux gestes instrumentaux et esthétiques, et d'affirmer son rôle d'interprète des musiques nouvelles.

Nouvelle formule

2 modules distincts pour 2 démarches vers les musiques nouvelles.

(Possibilité de suivre 2 semestres de module A ou un semestre de chaque module.)

Le module A

- ouvert à un certain nombre d'étudiants en fonction du répertoire choisi à l'avance.
- fonctionnement par semestre avec des cours hebdomadaires en musique de chambre.
- les professeurs encadrants : Sophie Paul Magnien, Marion Frétigny , Szuhoa Wu...
- Nécessité pour les étudiants d'un petit travail personnel pour l'apprentissage des pièces.

Inscription auprès de Sophie Paul Magnien

sophie.paul-magnien@grandbesancon.fr

Le module B

- Est ouvert à tous les musiciens, à partir de 3CD.
- découverte du métier de compositeur, de sa démarche
- initiation et participation à l'acte de création d'une œuvre musicale, du rapport dynamique avec le compositeur
- découverte des outils d'informatique musicale
- ateliers de d'improvisation et de création collective
- entre 16 à 20h d'atelier à convenir + spectacle de restitution

Inscription auprès de Szuhoa WU

szuhwa.wu@grandbesancon.fr

Module d'initiation et de perfectionnement à l'édition musicale de partitions

Proposé et coordonné par Christian Régnier - musicien pianiste / enseignant / compositeur / arrangeur
christian.regnier@grandbesancon.fr

Découverte et utilisation des différents outils permettant d'éditer et de « manipuler » une partition par des exercices adaptés (transposition/mise en page/ajout-retrait de portées/exportation audio/importation-sauvegarde de bibliothèques personnalisées, de fichiers aux formats « Finale », pdf, XML en relation avec « MuseScore »...).

Captation sonore, mixage et diffusion (logiciel Cubase)

Proposé et coordonné par Sébastien Descamps
sebastien.descamps@grandbesancon.fr

Ce module d'un semestre a pour objectif de faire acquérir aux musiciens du cursus traditionnel les technologies de l'enregistrement à travers l'utilisation du logiciel Cubase et du matériel nécessaire à la captation d'un petit ensemble, et de poser les bases du mixage et de la diffusion de la musique enregistrée.

Danses anciennes

Intervenant / Pierre François DOLLE

Coordonnée par Myriam RIGNOL :

myriam.rignol@grandbesancon.fr

Former des jeunes musiciens en cursus professionnel aux réalités artistiques du métier. Lier danses anciennes et musiques anciennes pour être capable de faire ressentir carrures et appui. UV délivrée dans le cadre des cours obligatoires du cursus de musiques anciennes. 10 heures sur un week-end.

UV obligatoire pour élèves en musiques anciennes.

Rhétorique

Intervenant / Pierre-Alain CLERC

Coordonnée par Julien WOLFS :

julien.wolfs@grandbesancon.fr

Aborder les bases de la Rhétorique, outil fondamental dans la compréhension du langage de la musique baroque. UV délivrée dans le cadre des cours obligatoires du cursus de musiques anciennes. 12 heures sur un weekend.

12 heures sur un weekend.

UV obligatoire pour élèves en musiques anciennes.

Solmisation ET/OU contrepoint improvisé

Intervenant / JEAN YVES HAYMOZ

Coordonnée par Sophie REBREYEND :

sophie.rebreyend@grandbesancon.fr

Solfège, analyse, contrepoint, harmonie, écriture ont fait l'objet d'enseignement séparés. Cette UV tente de renouer avec une pratique globale qui était la norme sous l'Ancien Régime. Aborder la musique de façon complète : chanter le répertoire, le lire, le composer et l'improviser. UV délivrée dans le cadre des cours obligatoires du cursus de musiques anciennes.

Chaque atelier se fait en 12 heures sur un weekend.

UV obligatoire pour élèves en musiques anciennes.

**FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
PROPOSÉES**

**PAR ANNÉE
COMPLÈTE**

Écriture musicale

• Composition

Proposé et coordonné par Sophie Landemore

sophie.landemore@grandbesancon.fr

Pour qui ?

Ouvert à toutes les esthétiques, du vingtième siècle à nos jours, l'atelier d'écriture musicale – composition accueille et accompagne toutes les personnes qui désirent développer leur créativité, quel que soit leur parcours et leur sensibilité. Cet atelier contribue à l'épanouissement du créateur.

Validation de l'unité de valeur ?

La validation de deux années permet d'obtenir une unité de valeur pour le DEM d'instrument/chant/formation musicale etc. qui vaut 8 points. Le cursus peut ensuite être poursuivi spécifiquement en composition.

Comment se cultiver ?

Pour élargir cette formation, il est conseillé de suivre d'autres ateliers/cours, notamment :

- pour connaître les possibilités techniques et sonores des instruments de l'orchestre : l'orchestration.
- découverte de procédés de composition : l'analyse.
- approfondissement du langage modal : l'écriture-contrepoint.
- approfondissement du langage tonal : l'écriture-harmonie.

Chacun est encouragé à être curieux, à se cultiver, à assister à des spectacles, à des conférences et à emprunter dans les médiathèques.

Maximum 15 élèves. Le professeur peut enregistrer le cours en live (voix du professeur et des élèves) en format audio, à l'usage des élèves. En cas d'impératif majeur, le cours peut être fait en visioconférence par internet dans laquelle le professeur et les élèves se voient tous.

• Orchestration - arrangement - instrumentation (du classique au XXIe siècle)

Proposé et coordonné par Sophie Landemore

sophie.landemore@grandbesancon.fr

Pour qui ?

Pour les adolescents et les adultes qui savent lire et écrire en clé de sol, en clé de fa, en clé d'ut.

Quel objectif, quel programme ?

Adapter une partition pour piano afin qu'elle puisse être jouée par un effectif différent, en maîtrisant le style du compositeur. Le nombre de musiciens varie, de la formation de chambre (arrangement) à l'orchestre à cordes ou au grand orchestre (orchestration).

Les auteurs célèbres étudiés sont :

- classique : Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart.
- romantique : Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz, Félix Mendelssohn, Richard Wagner, Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov
- vingtième siècle : Claude Debussy, Maurice Ravel, Béla Bartok, Igor Stravinsky, Henry Dutilleul, Gyorgy Ligeti.

Validation de l'unité de valeur

Pour un DEM dominante instrument/chant/formation musicale, les deux premières années du premier cycle d'orchestration peuvent être validées comme unité de valeur qui vaut 8 points (dans ce cas, les 8 autres points sont à obtenir en dehors des disciplines d'écriture). Le cursus peut ensuite être poursuivi spécifiquement en orchestration. Les évaluations peuvent comporter des mises en loge.

Comment se cultiver ?

En dehors des cours, chacun est encouragé à assister à des spectacles, à des conférences et à emprunter dans les médiathèques. Maximum 15 élèves. Le professeur peut enregistrer le cours en live (voix du professeur et des élèves) en format audio, à l'usage des élèves. En cas d'impératif majeur, le cours peut être fait en visioconférence par internet dans laquelle le professeur et les élèves se voient tous.

• Contrepoint - Harmonie (du Moyen Âge au XXe siècle)

Proposé et coordonné par Sophie Landemore

sophie.landemore@grandbesancon.fr

Pour qui ?

Pour les adolescents et les adultes qui savent lire et écrire en clé de *sol* et en clé de *fa*.

Quel objectif, quel programme ?

Maîtriser l'écriture de la musique modale et tonale dans les styles les plus célèbres.

- **Harmonie** : écrire des œuvres de musique de chambre dans le style baroque.
- **Contrepoint** : écrire des pièces polyphoniques (pour plusieurs musiciens) dans le style du Moyen Âge.

Validation de l'unité de valeur

La validation des deux premières années permet d'obtenir une unité de valeur pour le DEM d'instrument/chant/formation musicale etc. totalisant 8 points (dans ce cas, les 8 autres points sont à obtenir en dehors des disciplines d'écriture musicale). Le cursus peut ensuite être poursuivi spécifiquement en contrepoint-harmonie.

Comment se cultiver ?

En dehors des cours, chacun est encouragé à assister à des spectacles, à des conférences et à emprunter dans les médiathèques. Maximum 15 élèves. Le professeur peut enregistrer le cours en live (voix du professeur et des élèves) en format audio, à l'usage des élèves. En cas d'impératif majeur, le cours peut être fait en visioconférence par internet dans laquelle le professeur et les élèves se voient tous.

• Analyse musicale et/ou comparée

Proposé et coordonné par Sophie Landemore

sophie.landemore@grandbesancon.fr

Quel objectif ?

L'analyse musicale est un outil de composition, d'interprétation et de musicologie. Cette discipline vise à mettre en lumière la tension génératrice d'émotion qui existe entre l'attente d'un auditeur familier d'un répertoire (qui en connaît les canons/règles esthétiques) et la singularité de l'œuvre qu'il perçoit.

À partir de la perception, la démarche consiste à observer, dégager, identifier, décrire verbalement des éléments fondateurs de l'œuvre (matériau, tonalité, accord, timbre, motif, thème...). Avec perspicacité, elle étudie leur traitement, tant du point de vue de l'écriture, comme le contrepoint (imitation, canon...), l'harmonie (modulation...), l'orchestration, que structurel (ponctuation, reprise, variation, développement...), qu'elle synthétise dans une forme (binaire, strophique...). Ceci est par exemple utile pour l'apprentissage des pièces à jouer de mémoire. Le raisonnement sollicite la comparaison avec d'autres œuvres musicales pour en déduire le genre (suite, symphonie, opéra...), pour appréhender le style du compositeur, pour situer la pièce dans son contexte artistique (littéraire, plastique...), voire en comprendre l'importance historique (son rapport à la tradition/modernité).

L'analyse musicale est abordée par le commentaire d'écoute avec/sans partition, selon deux axes pédagogiques différents, qui s'incarnent dans deux unités de valeur distinctes, chacune de 15 élèves maximum. Le professeur peut enregistrer le cours en live (voix du professeur et des élèves) en format audio, à l'usage des élèves. En cas d'impératif majeur, le cours peut être fait en visioconférence par internet dans laquelle le professeur et les élèves se voient tous.

Validation de l'unité de valeur Analyse

Le cours d'Analyse musicale s'intéresse essentiellement aux répertoires tonaux (baroque, classique, début du Romantisme) : lundi, 17h15-19h15, salle Ravel, validation sur deux ans minimum qui vaut 8 points, élèves prioritaires : étudiants en parcours 2 de musicologie ; CPES ; S2TMD motivés. Le cursus peut ensuite être poursuivi jusqu'à un DEM de culture musicale.

Validation de l'unité de valeur Analyse comparée

Le cours d'Analyse comparée propose à chaque élève, à tour de rôle, de choisir la pièce qui est l'objet de l'analyse (en accord avec le professeur d'analyse, par exemple la pièce travaillée en cours d'instrument ou en musique de chambre). Elle est comparée avec une autre pièce analysée (proposée par le professeur, voire un/des élèves) : mardi, 17h15-18h45, salle Mozart (au Frac), validation sur un an minimum (4 points), élèves prioritaires : étudiants en parcours 2 de musicologie ; CPES ; S2TMD motivés.

• Dossier de culture musicale

Proposé et coordonné par Sophie Landemore

sophie.landemore@grandbesancon.fr

Le dossier de culture musicale porte sur un sujet de musicologie choisi en accord avec le professeur de culture musicale. Constitué de 30 pages rédigées avec un logiciel de traitement de texte, sans copié-collé, avec une bibliographie (comportant au moins deux livres choisis en accord avec le professeur, lus intégralement ainsi que l'(es)article(s) du *New Grove Dictionary of music and musicians*) et une discographie (avec des disques écoutés en entier). Toute la documentation donne lieu à des fiches de lecture, des prises de note, dont les idées sont organisées dans un plan et synthétisées lors de la rédaction, qui se doit de maîtriser l'orthographe et la grammaire. Le dossier est soutenu devant un jury qui comporte au moins un professeur de culture musicale.

Cette unité de valeur est accessible en fonction des places disponibles et du projet professionnel de l'élève.

Initiation à la Direction d'orchestre

Coordonné par Laurent Comte

laurent.comte@grandbesancon.fr

Par ses innombrables couleurs, par sa dynamique et sa puissance, l'orchestre symphonique est indéniablement le plus séduisant de tous les instruments.

Le conduire est un art passionnant qui nécessite avant tout de le connaître, de le comprendre afin de parvenir ensuite à le stimuler et à organiser son jeu. Cela nécessite rigueur, méthode, technique mais surtout générosité et goût de transmettre.

Que ce soit en cursus en tant que tel ou pour valider une UV constituante d'un autre DEM, se confronter à la direction d'orchestre constitue un moyen d'envisager la musique d'une manière différente, à la fois large et globale en même temps qu'extrêmement précise et fine. C'est en cela une excellente formation, éminemment transversale mais également un moyen de mieux se connaître artistiquement.

La formation est collective. Elle alterne travail d'écoute avec notions théoriques et analytiques ainsi que l'apprentissage et le travail de la gestique. Elle nécessite un important travail de texte « à la table » en vue d'une appropriation solide et pertinente de la structure musicale de l'œuvre.

Musique et Mathématiques

Cours théorique et atelier de création musicale consacrés à la relation entre Musique et Mathématiques

Proposé par Stefan Neuwirth / mathématicien
stefan.neuwirth@univ-fcomte.fr

et Olivier Toulemonde / musicien, compositeur
contact@olivier-toulemonde.com

Ouvert à la fois aux étudiants de l'université et aux musiciens du Conservatoire, ce cours pose l'hypothèse d'un lien intime entre les deux disciplines et propose d'approfondir la connaissance de l'une à partir de l'autre, en s'appuyant sur le domaine de la musique contemporaine.

Constitué d'une partie théorique et d'une partie pratique de création sonore, ce cours/atelier offre aux étudiants la possibilité de mener un travail de recherche, d'approcher le travail de composition et de conceptualisation, et d'expérimenter de nouvelles techniques d'interprétation et de nouveaux gestes instrumentaux spécifiques à la musique contemporaine.

Enfin, ce cours/atelier sera jalonné de rencontres avec les musiciens qui composent le programme Musique & Mathématiques, en amont des concerts qui auront lieu au FRAC, au CRR, aux 2 Scènes et au Petit Théâtre de la Bouloie.

La participation à ce cours ne requiert pas de connaissances mathématiques préalables.

O Passo (Le Pas)

Proposé et coordonné par Thomas Nicol

thomas.nicol@grandbesancon.fr

Cette méthode d'éducation musicale propose d'apprendre le rythme par le corps. Elle permet, pas à pas, de mieux ressentir la pulsation et la mesure, de mieux comprendre, lire et noter les rythmes, de jouer ou chanter avec plus de précision et d'assurance, seul ou en groupe.

Proposition d'une découverte de la méthode O Passo aux élèves de 3ème cycle pour :

- travailler la cohésion du groupe
- mobiliser le corps pour injecter de l'énergie dans les séances
- travailler la mise en place rythmique en groupe
- développer l'écoute avec des exercices de polyrythmies complexes
- créer des ponts entre les différentes familles d'instruments

Pour validation de l'UV :

- exercices individuels à travailler entre les séances
- évaluation individuelle pendant 2 séances réservées aux UV

Initiation à l'anatomie-physiologie

Proposé par Marie-Alice Ottmann,

coordonné par Sylvie Remlinger

sylvie.remlinger@grandbesancon.fr

Ce cours théorique et pratique a pour but d'acquérir les notions élémentaires d'anatomie et de physiologie humaines. Les danseurs et musiciens peuvent ainsi comprendre leurs mouvements, affiner leur travail postural, et prévenir leurs blessures. Marie-Alice Ottmann est Masseur-Kinésithérapeute.

COURS OBLIGATOIRES POUR LES DANSEURS À PARTIR DU 2C4,

Ouvert aux musiciens [dans la limite des places disponibles]

Public : 12-20 ans

Conservatoire de Grand Besançon Métropole

Cité des Arts de Besançon Bourgogne - Franche-Comté
1 Passage des Arts | 25000 Besançon | 03 81 87 87 00

www.conservatoire.grandbesancon.fr

Licences : 1-1064242 / 1-1064241 / 3-1026201.

