

VERS LA LECTURE DE PARTITION

Deuxième volet : LE MOUVEMENT MELODIQUE

Michel Lebreton

DESCRIPTION DE LA FORMATION

L'oralité/auralité se résume pour la plupart d'entre nous à imiter par le bouche à oreille. Mais qu'en est-il réellement au-delà de cette définition par trop réductrice ? Comment l'oralité peut-elle se marier au code écrit pour que tous deux se mettent au service de la formation d'un musicien autonome et inventif ?

Cette formation vous propose de vous immerger dans une oralité plus globale, une sensoricité, mobilisant le corps par le chant et la danse. Nous en ferons un axe fort d'apprentissage construit sur la séquence « imitation - imprégnation - maîtrise - transfert - invention ». Après avoir abordé le rythme par onomatopées à l'occasion du premier volet, nous continuerons à chanter et danser en mettant l'accent sur la hauteur des sons. Pour ce faire nous aborderons les mélodies dans leur logique structurelle, partant de la phrase et de sa carrure, chantée et dansée, nous appuyant sur les quintes et leur demi-ton mobile, jouant et improvisant sur ces éléments. Nous chanterons par degrés (1, 2, 3, 4...) afin de pouvoir transposer cet apprentissage sur les instruments les plus divers. Cette pratique fera l'objet d'un codage écrit qui se déclinera en plusieurs étapes avant d'arriver à la partition conventionnelle.

Partant des musiques et danses traditionnelles, qui sont mon domaine d'expression, cette démarche est transposable à de nombreuses esthétiques et pratiques musicales dont les musiques classiques, ainsi que je le propose au cours de formations dans le cadre du projet DÉMOS.

Objectifs de la formation :

- Pratiquer une oralité globale (sensoricité) à travers un répertoire de chants à danser afin de s'imprégner d'éléments structurels en rapport avec le mouvement mélodique et les degrés qui le composent ;
- Développer par plusieurs jeux une analyse empirique de la mélodie qui structurera le sens de la partition ;
- Pratiquer des jeux vocaux d'imitation et d'invention en s'appuyant dans un premier temps sur l'espace de la quinte, élément structurant dans de nombreuses esthétiques musicales ;
- Transposer cette démarche sur l'instrument en ajoutant la dimension d'orchestration co-construite par le groupe ;
- Développer les jeux de transfert et d'invention. Créer une dynamique de recherche et de partage en s'appuyant sur des allers-retours entre grand groupe et petits groupes ;
- Aborder progressivement le passage à la partition en enrichissant une représentation schématique au fur et à mesure de l'enrichissement de l'expérience musicale ;
- Inclure les cartes d'onomatopées dans ces schémas pour aboutir à une mise en regard avec la partition traditionnelle ;
- Investir l'espace de la partition comme outil de création et d'interprétation collective.

Programme pédagogique

Nous pratiquerons des chants à danser en rond sur une base simple de pas marchés (branles) en cherchant à développer et partager une énergie et une respiration commune. Nous verrons en quoi cette forme permet à tout un chacun de participer, indépendamment de niveaux de compétences et de rapports à l'autre, à une réalisation collective. Les répertoires abordés couvrent une variété de modes au-delà des modes majeurs et mineurs retenus dans le cadre tonal et ce afin de jouer avec la mobilité du demi-ton et de ses effets d'attractions dans l'espace de la quinte.

Nous pratiquerons chant collectif et chant à danser en utilisant ces expériences dans le but de faire émerger peu à peu les notions de phrases et carrures, de quinte de structure avec son 1^{er} degré de repos et son 5^e degré d'aimantation. Nous insisterons sur la place attractive du demi-ton qui offre une variété de colorations à travers les quatre quintes qu'il permet. Les mouvements conjoints et disjoints seront abordés également en rapport avec les répertoires ainsi que les notions d'élangs et de détentes au sein de l'intervalle de quinte.

Tous ces éléments structurants de la mélodie seront observés et utilisés par des jeux d'imitations et d'inventions. Ils seront retranscrits, entièrement ou partiellement, par un système de schémas évolutifs que j'ai développé dans le but de relier la représentation écrite à la construction musicale de la mélodie. Ces graphiques visent ainsi à représenter le vécu et les observations des musiciens en liaison avec l'architecture des chants pratiqués. Ils seront utilisés par la suite pour retrouver ces éléments significatifs dans la partition conventionnelle et éviter ainsi de l'aborder comme une suite de notes sans rapports logiques entre elles.

Nous chanterons les exercices d'imitation par chiffrage (1, 2, 3,...) ce qui permettra de mieux indiquer la hiérarchie des degrés et de transposer plus facilement ces expériences sur les instruments, quels qu'ils soient. Les jeux d'invention vocaux, et à fortiori instrumentaux, seront libérés de ce système afin de conserver une qualité d'expression et de promouvoir la partition comme un outil de création et de partage.

La dernière étape de représentation graphique inclura les cartes d'onomatopées (premier volet) afin de relier mouvements mélodique et rythmique et de les mettre en regard avec la partition conventionnelle.

Nous aborderons enfin quelques extraits d'œuvres des XVIII^e et XIX^e siècles que j'ai eu le plaisir de partager lors de stages de formations dans le cadre du projet « DEMOS » (Lully, Mozart, Bizet...). Ce sera l'occasion de réaliser un transfert sur d'autres domaines musicaux que les musiques traditionnelles du domaine français.

Moyens et méthodes pédagogiques

Moyens :

- Création d'une cohésion de groupe par le vécu collectif de la ronde chantée ;
- Démarche entièrement basée sur une pratique empirique permettant de faire émerger peu à peu les éléments théoriques ;
- Aller retours entre inventions en petits groupes et restitutions en grand groupe afin d'enrichir les expériences de chacun par celles de tous.

Méthodes pédagogiques :

- Découvrir par l'expérience ;
- Utilisation de techniques corporelles et vocales accessibles à tous ;
- Règles de jeux ouvertes à tous les niveaux de compétences.

Approche :

- Par une oralité globale ;
- Par la dynamique des grands et petits groupes.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Niveau DEM ou DUMI ou en cours de formation D.E, pédagogie, etc

- Français parlé ;
- Diplôme d'enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES, Agrégation) et/ou expérience confirmée ;
- Expérience de travail en équipe ;

- Désir d'explorer des situations pédagogiques alternatives.

Déroulé prévisionnel

1ERE DEMI-JOURNEE :

- Chants à danser, remise en forme des pas, dynamique du collectif ;
- Mise en place de l'espace de la quinte dans un mode par le biais de jeux vocaux avec bourdons, ostinatos ;
- Représentation graphique de cette étape. Exploitation pédagogique ;
- Jeux vocaux d'imitation et d'imprégnation en chantant par degrés dans cet espace ;
- Représentation graphique de cette étape. Exploitation pédagogique ;
- Jeux vocaux (et dansés pour certains) d'improvisations exploitant les éléments abordés auparavant ;

PAUSE

- Transposition sur les instruments des jeux d'imitation ;
- Jeu d'improvisation instrumentale. Les productions de chacun s'appuient sur le « bourdon vivant » créé en continu par le groupe. Petits groupes puis restitution.

2EME DEMI-JOURNEE :

- Chants à danser, exemples d'autres placements de demi-ton dans l'espace de la quinte. S'imprégner et s'ouvrir aux effets d'attractions dans le mouvement mélodique. Jeu de la « Modulation » sur l'instrument ;
- Jeu de déchiffrage à l'aide d'un jeu de cartes de partitions graphiques ;
- Jeu d'écriture en petits groupes : chaque groupe compose sa propre partition graphique et la donne à improviser au groupe voisin ;

PAUSE

- Représentation graphique avec ajout des cartes d'onomatopées rythmiques. Exploitation pédagogique et Mise en relation avec la partition traditionnelle;
- Savoir transférer les éléments analytiques acquis dans la partition traditionnelle. Transférer les jeux déjà abordés afin de positionner la partition comme un espace ouvert à l'invention et pas uniquement à l'interprétation ;
- Application à des extraits d'œuvres classiques.

BILAN

Evaluation pédagogique

Un bilan pédagogique et une évaluation générale du stage sont effectués sur place en présence des stagiaires et des formateurs.

Informations pratiques

Des documents PDF vous seront envoyés par mail après la fin de la formation. Vous y trouverez :

- Un dossier synthétisant les objectifs et la démarche globale accompagné de représentations miniatures des matériels nécessaires (tableaux, cartes...) ;
- Un répertoire de chants à danser incluant ceux abordés lors du stage.

Formateur

Michel Lebreton

Ses quarante années de pratique des musiques traditionnelles ainsi que des cornemuses sont traversées du goût des rencontres et des expériences multiples. Il est tour à tour musicien de bal, conteur, improvisateur au sein de formules éclectiques alliant concerts et créations de spectacles, jazz ou musiques anciennes. <http://leschantsdecornemuse.fr/>

Enseignant :

Il est professeur certifié au CRD de Calais où il met en œuvre un enseignement de la sensoricité accompagnant l'apprenti dans l'expérimentation et la construction de son propre parcours. Il y a intégré des dispositifs d'improvisations qui traversent l'ensemble de la formation <http://pedagogie-des-musiques-traditionnelles.fr/>

Formateur :

Il est intervenu comme formateur auprès d'enseignants dans le cadre du plan de formation régional au DEFEDM de Lille ainsi qu'à la demande de plusieurs conservatoires (Tourcoing, Saint Omer, Boulogne sur Mer et Calais). Il a encadré un atelier pendant six années pour les étudiants du CFMI de Lille. Il intervient actuellement pour la Philharmonie de Paris dans le cadre du projet DEMOS sur le thème « Vers la lecture de partition, de l'oral à l'écrit ».

Musicien :

A l'heure actuelle, il développe deux projets :

Passionné d'improvisations variées, il crée régulièrement des miniatures sonores sur ce thème <https://www.youtube.com/watch?v=9myY9eYLYrM&list=PLFPIAuhDFdpUMhwxFAnlxWtMz7kDKQ6T&index=2>

Il propose par ailleurs un spectacle « Sur les frontières » entre France et Belgique mêlant musiques, chants et récits. <https://www.sur-les-frontieres.com/>

Vie associative :

Il est enfin président de l'AEMDT (Association des Enseignants de Musique et Danse Traditionnelles) qui participe à faire avancer la réflexion sur l'enseignement. <http://aemdt.fr/wp/>

Contact :

lebreton.mic@gmail.com