

**GUIDE SUR L'APPRENTISSAGE DE LA
MUSIQUE PAR L'ORCHESTRE
DOMINIQUE JOUGLA**

Mise à jour septembre 2020

OBJECTIFS

Explorer une autre approche de l'apprentissage de la musique que celle de l'enseignement traditionnel, dans le contexte particulier de la classe orchestre

Rendre accessible une pratique musicale à des enfants ne bénéficiant pas d'un environnement social, éducatif, familial ou culturel favorable à leur réussite

Former des musiciens et les rendre autonomes dans la pratique en amateur

Découvrir le monde musical dans toutes les esthétiques

Enrichir chaque individu des valeurs sociales que les pratiques artistiques collectives véhiculent (entraide, solidarité lutte contre l'exclusion)

ORGANISATION DU DISPOSITIF

Mise en place : définition des objectifs, des tranches d'âge, des types d'orchestres, des séances de sensibilisation découverte et d'apprentissage (pupitre – tutti), effectifs, plannings, salles adaptées, temps de travail des professeurs.

Les enseignants dans le contexte particulier de la classe orchestre : la cohésion de l'équipe pédagogique, la co-construction d'un programme commun. Les pédagogies et les supports utilisés demeurent le choix des professeurs. Libre à eux d'utiliser la transmission orale ou traditionnelle et de privilégier une esthétique musicale.

Période de sensibilisation découverte (1hre semaine) : découverte des instruments, la posture, la respiration, l'approche sonore, la notion de tempo et de durée des sons, les nuances, la reconnaissance des gestes.

Période d'apprentissage (2hres semaine) :

séance tutti (1hre semaine) l'échauffement, la formation musicale (programme à définir suivant le contenu pédagogique en lien avec le projet d'établissement), le chant, le répertoire, la créativité, la mémorisation, la notion de groupe (installation/rangement – la discipline - le respect - l'écoute de l'autre).

Séance pupitre (1hre semaine) la technique instrumentale, en lien avec le contenu du tutti.

ORGANISATION ET CONTENU DES COURS

1- Tutti 1h par semaine avec le professeur de FM et un chef d'orchestre

Formation musicale adaptée à chaque instrument : lecture de notes et codage anglo saxon – rythme – théorie dans la pratique – commentaire d'écoute, repiquage, créativité, improvisation, répertoire (classique, jazz, musiques actuelles - musiques du monde).

2- Pupitre collectif 1h par semaine 3 élèves avec le professeur de l'instrument

Séquence 1 (10minutes) : exercices de respiration (cohérence cardiaque), la gestion du mental et de la concentration

Séquence 2 (15minutes) : exercices techniques spécifiques à l'instrument

Séquence 3 (20minutes) : l'expression musicale sur le répertoire de l'instrument

Séquence 4 (15minutes) : programme de concert sur toutes les esthétiques musicales

Les séquences 3 et 4 sont en lien avec le tutti formation musicale

Suivant le déroulement des séances, des préparations d'évaluations, auditions et en fonction de l'avancée des élèves il est possible d'adapter des moments personnalisés.

LES ÉVALUATIONS

En fonction des objectifs, élaboration d'épreuves spécifiques à chaque instrument et d'une grille d'évaluation commune.

Le parcours de l'élève chaque année est évalué de la façon suivante :

UV 1 : connaissances en formation musicale (juin)

UV 2 : pratique instrumentale individuelle (fin mars début avril)

UV 3 : vie de groupe – comportement, implication dans l'orchestre (toute l'année)

UV 4 : maîtrise du programme (en public, décembre – mars – juin)

Tout le long du parcours de l'élève, et en fonction des opportunités, des stages, rencontres, concerts sont proposés autour des artistes de renommée nationale et internationale.

RECOMMANDATIONS

- Avoir bien réfléchi à la pertinence de cette méthodologie
- Avoir des professeurs formés à la pédagogie collective
- Avoir un professeur formé à la direction d'orchestre
- Avoir une bonne cohésion de l'équipe pédagogique
- Prévoir des supports communs aux différents instruments
- Revoir les objectifs d'apprentissage

Facultatif

Prévoir un comité de pilotage sur le suivi de l'action et l'évolution des élèves
(directeur – professeurs – conseil de parents d'élèves)

AVANTAGES - INCONVENIANTS

Meilleure implication et motivation des élèves dans les projets de l'école de musique

Apprentissages plus lents mais avec de bons acquis et surtout avec les valeurs du vivre ensemble

Demande une grande cohésion de l'équipe pédagogique

Travail des professeurs en binôme, l'organisation des plannings n'est pas toujours facile, ils sont tous à temps partiel avec des multis employeurs

Impact financier, chaque tutti d'1hre hebdomadaire est assuré par un binôme ce qui fait en terme financier 2hres.

Exemple: un tutti par niveau (C1A-C1B-C1C-Fin de C1) 8hres hebdo au lieu de 4hres en formation traditionnelle.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Essentiel Elements (Yamaha) Pour orchestre à vents - Editions De Haske

Orchestre à l'Ecole Pour orchestre à cordes Marie – Laure Paradis -
Editions Robert Martin

Urbain's Band Book La pratique orchestrale à l'école Jean – Jacques Metz
Editions Billaudot

Easy Steps To Band Pour orchestre à vents - Editions Alfred Publications

Easy Steps N°1 et N° 2 Pour orchestres à vents - Editions De Haske

Liste non exhaustive

OUVRAGES

Apprendre la Musique Ensemble

Eric Demange, Karine Haln, Jean – Claude Lartigot

Editions Symétrie

Le Guide du Directeur Musical

Luc Girard

Editions Consonance

Une Classe Orchestre Clés en Main

Mireille Woziniak – Lepinoy, Christian Pavie

Editions L'Harmattan

Liste non exhaustive

CONCLUSION

Ce guide est le reflet d'un travail de recherche et d'adaptation de plus de 10 ans au sein de l'école de musique d'Ambarés et Lagrave (Gironde).

Suite à un dispositif de cohésion sociale (programme de réussite éducative) en lien avec la ville en 2008 « orchestre en réussite » à destination des enfants en décrochage scolaire, une réflexion a été menée par l'ensemble de l'équipe pédagogique sur une nouvelle forme d'apprentissage collectif au sein de l'établissement.

J'ai proposé et mis en place avec le PESMD Bordeaux- Aquitaine un vaste plan de formation afin d'accompagner l'ensemble des professeurs sur les différentes pédagogies collectives.

En 2010 a vu le jour d'un enseignement collectif par l'orchestre.

Un grand merci à l'ensemble des professeurs de l'école de musique pour leur investissement dans ce projet.

Dominique JOUGLA

Directeur de l'école de musique associative d'Ambarés et Lagrave