

Musiques et Danses
en Finistère

L'enfant, la danse et la musique

Formation

2006 - 2009

Musiques et Danses en Finistère
12 rue stang ar c'hoat - 29000 Quimper - Tél : 02.98.95.68.90
Courriel : contact@md29.org - Site : www.md29.org

Contexte

Cette formation, co-organisée par le Cefedem Bretagne-Pays de Loire en partenariat avec la Fédération Française de Danse, s'intéresse à la pédagogie de l'éveil et de l'initiation conjointe à la danse et à la musique.

Conçue sur trois ans, elle propose d'explorer les relations entre la danse et la musique, de manière à poser les jalons d'une pédagogie de l'éveil et de l'initiation conjointe à ces deux expressions artistiques. Il s'agit de réfléchir sur la mise en place de binômes pédagogiques : professeurs de danse et de musique, axés sur la compréhension et la complémentarité du rôle de chacun, en donnant des outils afin d'affiner la relation du danseur à la musique et celle du musicien à la danse.

Objectifs de la formation

Préambule

Cette formation a fait suite à une première formation intitulée « La danse et l'enfant », proposée en 2006 en direction des professeurs de danse.

L'évaluation de cette formation a fait apparaître le besoin d'approfondir la relation entre la musique et la danse. Ce qui nous a conduit à la mise en place d'une nouvelle formation beaucoup plus complète sur trois ans, ouverte également aux musiciens et aux professeurs de musique ainsi qu'aux directeurs de structures.

Il s'agit de donner les outils nécessaires aux musiciens et aux danseurs, en tenant compte de leur spécificité, pour former des binômes et que chaque danseur soit en mesure de construire un cours d'éveil et d'initiation avec un musicien, et inversement.

L'éveil et l'initiation renvoient à des cursus mis en place par le ministère de la Culture en 1992 et réactualisés en 2004, pour définir le contenu des ateliers proposés dans le cadre de l'enseignement spécialisé (écoles municipales, conservatoires à rayonnement départemental ou régional), mais également appliqués dans le cadre du milieu associatif.

De son côté le nouveau schéma départemental de développement des enseignements artistiques voté en janvier 2009 par l'assemblée départementale incite à instaurer des passerelles entre les écoles de musique et de danse et le milieu scolaire.

L'éveil concerne la tranche d'âge allant de 4 à 6 ans et l'initiation, la tranche allant de 6 à 8 ans. Mais l'intérêt de cette formation, dans la mesure où elle travaille sur les éléments à la fois fondamentaux et transversaux à la musique et de la danse, et n'aborde pas l'aspect d'une technique en particulier, peut s'appliquer bien au-delà de ces tranches d'âge. On peut par exemple tout à fait parler d'éveil lorsqu'un artiste intervient auprès de personnes âgées, de personnes handicapées, ou même d'adultes qui débudent une activité artistique, bref à toute personne qui n'est pas engagée dans une pratique régulière ou professionnelle.

C'est pourquoi aussi cette formation met en parallèle les contenus et les objectifs de l'éveil et de l'initiation et ceux de la danse à l'école, dispositif défini par l'intervention d'un artiste chorégraphique en milieu scolaire, en partenariat avec l'enseignant.

Il s'agit dans les deux cas de développer la créativité des enfants, de les initier à une démarche artistique et de création, et non de les placer dans une posture de danseur.

Pour Musiques et Danses en Finistère, à travers cette formation, il s'agit de :

- renforcer son travail d'aménagement et de structuration du territoire en matière d'enseignement artistique, mission qu'elle accomplit en lien avec le Conseil général, avec l'objectif d'une plus grande offre de qualité sur l'ensemble du département.
- poursuivre le travail qu'elle mène depuis de nombreuses années en direction de l'éducation artistique et du milieu scolaire, avec l'objectif de participer à la mise en œuvre d'un futur citoyen.

Mise en place de la formation

Une réunion préparatoire a été proposée en février 2006 aux enseignants de la musique, de la danse ainsi qu'aux directeurs d'établissements de l'enseignement artistique spécialisé et associatif. La réunion a commencé par un atelier pratique d'éveil et d'initiation musique et danse. Comme le précise Edwige Audon, coordinatrice de la formation pour le CEFEDM Bretagne Pays de la Loire, « *Ce moment a eu un pouvoir fédérateur extraordinaire. Une réunion où l'on se fait plaisir tout en étant constructive. Musiciens, Danseurs et Directeurs, se retrouvaient impliqués dans la pratique, pour ensuite identifier et élaborer sous forme de groupe de travail, quels étaient les différents modules que devait contenir cette formation. C'est cette réunion qui a permis de construire ce nouveau parcours de formation : « L'enfant, la Danse, la Musique ».*

Cette formation a donc été conçue à la fois dans un souci de proximité avec les gens du terrain, tout en poursuivant les objectifs de nos tutelles, le Conseil général et la DRAC.

Les particularités de la formation

- la thématique de l'éveil-initiation aborde tous les aspects spécifiques à l'art chorégraphique, qu'il s'agisse de pédagogie ou de création : écoute, travail en atelier, improvisation, composition, développement de l'imaginaire en sollicitant tous les canaux sensoriels, structuration du corps en faisant appel à la musculature profonde. Cette formation a donc une portée beaucoup plus large que le simple public des enfants de 4 à 8 ans.
- elle s'adresse à la fois aux danseurs et aux musiciens. Il s'agit donc d'une proposition réellement transversale, qui prend tout son sens dans les réflexions d'aujourd'hui sur l'organisation de l'enseignement spécialisé. Edwige Audon souligne le lien qu'elle voit entre les deux spécificités : « j'ai le sentiment que la danse est le prolongement et l'incarnation d'un chant intérieur. Il va de soi que le danseur est musicien, même s'il ne joue pas d'un instrument. C'est bien connu, pour le danseur, l'instrument c'est son corps. Sans musicalité du geste il ne peut y avoir de danse. Je me sens musicienne avant d'être danseuse. »
- par l'alternance entre ateliers et temps de discussions plus théoriques, cette formation favorise les échanges entre enseignants de même discipline et de discipline différente ; cette dimension est importante notamment pour les professeurs de danse qui travaillent en milieu associatif, souvent de manière isolée.
- elle interroge les spécificités de la musique et de la danse, leurs complémentarités et leurs différences pour élaborer un cours commun en éveil et initiation à la musique et à la danse, ce qui n'existe pas au niveau des textes officiels. Il s'agit donc d'une démarche novatrice, originale qui demande une réelle implication de la part des enseignants.
- Elle est conçue comme une formation qualifiante, d'une durée de 150 h, conçue et répartie sur trois ans, prenant en compte les méthodologies, les contenus et les moyens.
La première année pose la question des définitions, des enjeux, des objectifs, de l'évaluation d'un projet commun à la musique et à la danse.
La seconde année propose d'approfondir les connaissances sur le développement psychologique, osseux et sensoriel de l'enfant, sur l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, les contenus pédagogiques, le cursus commun à la musique et à la danse, ainsi que les stratégies d'apprentissages chez l'enfant.

La troisième année se consacre aux aspects artistiques (repères historiques sur les relations musique danse, la création et les enfants), à la pédagogie de projet et au montage et à la mise en œuvre du projet, avec les enjeux territoriaux, les partenariats et les outils pour la mise en place de ce dispositif dans l'enseignement spécialisé, dans le milieu associatif et dans le milieu scolaire. Un accompagnement sous forme de tutorats est également proposé.

Pour mener à bien l'ensemble de ce programme, une trentaine d'intervenants sont sollicités : enseignants et directeurs d'écoles de musique et de danse, dumistes, historiens de la danse et de la musique, psychologue, chorégraphes et musiciens...

L'importance de ce contenu représente un poids certain dans le dispositif de Validation des Acquis d'Expérience pour l'obtention du Diplôme d'Etat de danse.

- Pour cette formation une cinquantaine de documents ont été remis aux stagiaires.

Bilan et perspectives de la formation

A l'issue des trois ans, trois écoles de musique et de danse du département ont mis en place des cursus communs musique / danse en éveil et en initiation :

- l'école municipale de musique et de danse de Douarnenez
- l'école de danse intercommunale Tamm Kreiz en Pays Bigouden
- les associations le Patio, centre d'initiation aux arts du pays de Morlaix et Entrechats à Morlaix

La formation a généré une dynamique qui se poursuivra la saison prochaine par la mise en place d'un groupe de travail constitué des stagiaires. Ce groupe se réunira une à deux fois par an sur des thématiques communes à la musique et à la danse.

Une formation autour du corps et de la voix ainsi qu'une autre sur le thème de l'évaluation des binômes sont également en projet pour la saison prochaine.

Programme

1er Année : 2006-2007

1- La question de l'Éveil et de l'Initiation: définition, enjeux, objectifs, évaluation, la question de la transversalité (10h)

Formateurs : Edwige Audon et Yves Jensen

2- Les Fondamentaux des différentes spécificités musique et danse (40h)

a) Module danse (10 h)

Formateurs : Edwige Audon et Christian Chauvet

b) Module musique (10 h)

Formateurs : Edwige Audon et Yves Jensen

c) Module Jacques Dalcroze (20 h)

Formatrice : Marianne Wahli-Delbos

2ème Année : 2007-2008

3- Le développement de l'enfant (10h)

a) Le développement psychologique et psychomoteur (5 h)

Formatrice : Karen Martinaud

b) Le développement sensoriel, la croissance osseuse de l'enfant, Analyse Fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. (5 h)

Formatrice : Yvonne Paire

4- Les fondamentaux communs : contenus pédagogiques, le cursus commun, la progression (10h)

Formateurs : Edwige Audon et Christian Chauvet

5- Les stratégies d'apprentissage chez l'enfant. Les chemins et les moyens pédagogiques à disposition et à réinventer (5h)

Formatrice : Karen Martinaud

6- Les relations des différents couples (enseignant/enseigné, parents/enfants,) Le Binôme pédagogique, le travail en équipe et la gestion de groupe. (5h)

Formatrice : Idelette Crétégny

3ème Année : 2008-2009

1) La culture chorégraphique et musicale commune, repères historiques sur les relations musique danse (15h) :

Période baroque, classique et jazz (5h)

Formatrices : Virginie Garandeau et Justine Briggen

Période contemporaine :

- Aspects théoriques (2h30)

Formatrice : Céline Roux

- Démarche concrète (2h30)

Formatrices : Cécile Borne et Hélène Labarrière

Le tango (2h30)

Formatrice : Christine Chazelle

Musique et danse traditionnelle bretonne (2h30)

Formateurs : Alan Pierre et Philippe Janvier

2) Le projet pédagogique et la pédagogie de projet, dans l'enseignement spécialisé dans le secteur public, associatif, privé et en milieu scolaire (10h)

Formatrice : Agnès Gallier

3) La création et les enfants (10h) :

a) le répertoire et les enfants (5h),

Formateurs : Edwige Audon et Yves Jensen

b) Atelier de création musicien/danseur (5h),

Formateurs : Agnès Bretel et Yves Jensen

4) Le montage et la mise en oeuvre du projet : enjeux territoriaux, connaissance du milieu. Besoins, partenariats, outils pour la mise en place de ce dispositif dans l'enseignement spécialisé dans le secteur public, associatif, privé, et dans le milieu scolaire (5h).

Formateurs : Denis Lapôtre, directeur de l'école municipale de musique et de danse de Lannester et Laurent Boeuf, directeur adjoint de MDF chargé du développement territorial de l'enseignement spécialisé en musique et en danse.

5) Tutorats : analyses d'ateliers menés en binôme par les stagiaires dans leur établissement, visionnés à partir de séquences filmées

Durée du tutorat par binôme : 30' de visionnage suivi d'une présentation par le binôme + 15' de retour par le jury.

- Avec Edwige Audon, Yves Jensen, Soizic Lefrêne, Céline Roux
- Avec Edwige Audon, Agnès Bretel, Justine Briggen et Christine Chazelle

Formateurs

Edwige Audon, est titulaire du Certificat d'Aptitude aux fonctions de Professeur de danse, enseigne la danse classique et contemporaine, est spécialiste en formation pédagogique de l'Eveil Initiation, du rapport musique-danse. Elle est Professeur d'Enseignement Artistique coordinatrice, au Conservatoire à rayonnement départemental de Lorient.

Formatrice au diplôme d'état et Chargée de Projets au CEFEDM Bretagne et Pays de la Loire, elle met en place et coordonne les actions de formations continues diplômantes destinées aux artistes chorégraphiques (200 et 400h), la formation à l'Examen d'Aptitude Technique (E.A.T), des actions de formations continues qualifiantes destinées aux enseignants de la danse et de la musique en activité.

Cécile Borne Après des études d'arts plastiques à la Sorbonne, elle s'initie aux différents courants de la danse contemporaine à Londres et à Paris. Suivent 15 années de tournées internationales avec principalement Hervé Diasnas et Jérôme Thomas. De retour en Bretagne, en 2000, elle investit la Grande Boutique à Langonnet. Elle y crée la Cie Aziliz Dañs qui travaille à la croisée des chemins entre danse contemporaine, arts plastiques, musique, vidéo, danse bretonne, masque... C'est aussi là, dans cette salle de bal que son travail de plasticienne autour des tissus marins va se développer. Depuis 2000, elle présente régulièrement ses travaux de chiffonnière, qui se mêlent maintenant intégralement à son travail de mise en scène.

Agnès Bretel est interprète classique puis contemporaine. Elle enseigne la danse, est diplômée en écriture et analyse du mouvement système Laban et est actuellement conseillère pédagogique et formatrice en éveil initiation au Centre National de la Danse, ainsi que dans d'autres centres de formation au diplôme d'État. Elle s'intéresse particulièrement à l'improvisation, au rapport de la voix et du corps, ainsi qu'aux enjeux de la pratique amateur chez l'enfant et l'adulte. Elle est également «personne-ressources» pour la Danse à l'école.

Justine Briggen est pianiste et accompagnatrice chant, défend, à partir de 1995, la place de la culture musicale au sein du Conservatoire de Lorient. Reçue en 2005 au concours du CNFPT de Professeur de Culture musicale. Responsable des Parcours croisés, ensemble d'interventions mises en place depuis trois ans entre le Grand Théâtre et l'Ecole de Musique et de Danse de Lorient autour de la programmation du Grand Théâtre, à destination des élèves et/ou du public. Elle cherche depuis plusieurs années à favoriser les rencontres entre danseurs et musiciens.

Christian Chauvet est pianiste autodidacte, il suit des études de musicologie à la Faculté de Tour puis obtient son DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant).

Chef de chœur depuis 1997, il découvre la danse avec Luisella Rimola (Compagnie du Sucre puis Gioco Così), au travers de la création d'un duo, « In contro », qui interroge avec beaucoup de poésie les rapports entre musique et danse, musicien et danseuse.

Il accompagne Edwige Audon, depuis la création du CEFEDM, dans le développement d'une véritable pédagogie partenariale en Eveil et Initiation à la danse et conduit avec les étudiants un atelier de rythme corporel mettant l'accent sur les rapports voix et mouvements.

Christine Chazelle est pianiste et enseignante. Elle obtient la Bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères en 1993 pour réaliser un voyage d'études à Buenos Aires. Elle se forme notamment en arrangement auprès du bandonéoniste Rodolfo Mederos à l'Ecole de musique populaire d'Avallaneda. Son travail aboutit à un mémoire de recherche en Analyse au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sur le thème : Le tango à Buenos Aires des origines à Piazzolla, évolution des paramètres musicaux. Depuis, son activité autour du tango se partage entre les conférences, des articles dans la presse spécialisée (La salida et les Cahiers Georges V, Université de Jussieu), l'arrangement et la transcription pour des orchestres de tango, la formation pour élèves et/ou enseignants des écoles de musique, la formation pour musiciens amateurs au sein de stages musicaux ainsi que l'interprétation au piano, en solo ou en petite formation.

Idelette Cretegy après avoir fait des études de piano à Lausanne, elle intègre l'institut Jaques Dalcroze à Genève. Elle est également diplômée de l'Académie Nationale de Vienne et de l'université Paris VI en psychomotricité. Elle a un parcours de danseuse-interprète dans plusieurs ballets en France et à l'étranger. Elle est aujourd'hui psychanalyste au sein de l'association lacanienne internationale de Paris.

Agnès Gallier se forme au conservatoire de Nantes et à l'école nationale de musique de Saint Nazaire. Sa formation s'achève par l'obtention du DEM spécialité piano, puis du Diplôme d'Etat de professeur de piano en 1995. En 2002, elle obtient le Diplôme professionnel de professeur des écoles, et un Master en sciences de l'éducation en 2006.

Après avoir été professeur de piano et accompagnatrice dans différentes structures : écoles municipales de musique (Rezé, Chantonay), associations diverses, conservatoire de Nantes, elle enseigne le piano dans un institut public pour déficients visuels. Depuis 2002, elle est professeur des écoles en maternelle, et depuis 2007, elle est également formatrice au Cefedem de Nantes.

Virginie Garandeau est professeur d'histoire de la danse et chercheuse indépendante. Elle est titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de danse jazz et contemporaine, auxquels on ajoutera une longue pratique de la danse classique et de la Belle danse (danse baroque).

Elle a participé à la rédaction du Dictionnaire de la danse Larousse, en particulier sur les articles concernant le jazz. Elle écrit dans des revues spécialisées en danse ancienne (Annales de l'ACRAS) mais aussi en danse jazz (Jazz pulsions). Elle a aussi co-signé avec Eliane Seguin un livre pour la jeunesse, La danse jazz, chez Gallimard Jeunesse.

Elle enseigne l'histoire de la danse dans le cadre de la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, et propose dans des cadres variés des conférences basées sur l'histoire de la danse occidentale.

Philippe Janvier est titulaire du Certificat d'aptitude de Musique Traditionnelle, enseignant de bombarde au Conservatoire de Lorient. Sonneur de couple et musicien au sein du groupe « Katémé ».

Yves Jensen est musicien, titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, Yves Jensen enseigne au Conservatoire National de Région de Nantes. Il est également professeur de pédagogie fondamentale et en Eveil/Initiation à la musique au Cefedem Bretagne-Pays de la Loire, où il est assistant pédagogique.

Hélène Labarrière est contrebassiste de jazz et de toutes les musiques associées, surtout celles qui laissent une grande part à l'improvisation. Elle a travaillé dans les années 80 avec Gérard Badini ou Johny Griffin, puis dans les années 90 avec Eric Barret, Marc Ducret ou avec Wolfgang Puschnig ou Klaus Dickbauer. Elle est aujourd'hui aux côtés de Sylvain Kassap, Jacky Molard, Dominique Pifarely, et mène des projets avec son nouveau groupe "Les temps changent" avec François Corneloup, Hasse Poulsen et Christophe Marguet, et même quelque fois des concerts en Solo.

Soizic Lefrêne a suivi une formation initiale en danse classique, jazz et contemporaine. Elle découvre la danse jazz par l'enseignement de Matt Mattox, puis poursuit sa formation en France et aux Etats-Unis. Elle est titulaire du diplôme d'état de professeur de danse jazz, enseigne actuellement à l'école de danse agréée de Sarzeau-Vannes. Elle est également formatrice au Cefedem Bretagne-Pays de la Loire, formatrice pour la préparation à l'examen d'aptitude technique et au diplôme d'état, membre des jury EAT et DE nommés par le ministère de la Culture et membre du jury CNFPT et des concours nationaux. Elle poursuit également une activité de chorégraphe et a travaillé récemment avec W Barbaste et le quintet L Loreau. Elle a également réalisé des chorégraphies pour le film de Manuel Poirier « Les femmes et les enfants d'abord », pour les variations imposées des concours jazz de la fédération française de danse en 2004 et 2005 et pour les lauréats du 1er Prix jazz du concours national centre national de la danse 2003.

Karen Martinaud a suivi un cursus de psychologie à l'Université de Nantes de 1990 à 2000, elle est docteur en psychologie et a soutenu une thèse intitulée « Développement social et cognitif et débuts de la scolarisation. Apports comparés de différents modes d'accueil préscolaire ». Depuis février 2003, elle est maître de conférences à l'UFR Sport et EP de l'Université de Brest, et depuis septembre 2003, elle travaille également en tant que psychologue de l'enfant.

Yvonne Paire est danseuse et professeur de danse, elle enseigne l'anatomie-physiologie au Conservatoire National Supérieur de Paris, et l'AFCMD pour le Diplôme d'Etat de professeur de Danse. Elle enseigne aux enfants, collabore avec les formateurs en Eveil et Initiation, notamment avec Edwige Audon au CEFEDM de Nantes et s'est spécialisée dans l'AFCMD appliquée au cours de danse pour enfants.

Alan Pierre est depuis 1985, Conseiller technique départemental en danse traditionnelle (danse bretonne), animateur culturel et formateur au sein de la Fédération War' l Leur Penn Ar Bed.

Formateur au C.F.M.I de Rennes, à l'I.T.E.S DE Brest, à l'Ecole de Musique de Lorient. Intervenant en milieu scolaire et consultant auprès des Bagadoù.

Il a également travaillé avec le collectif des « personnes ressources » pour la « Danse à l'école » ainsi qu'avec le groupe de travail sur une réflexion de « possibilité de « validation qualifiante » en danse traditionnelle. Il a mis en scène plusieurs spectacles, et a écrit deux ouvrages sur la danse traditionnelle en Bretagne.

Céline Roux est docteur en Histoire de l'art, membre associé de l'équipe d'accueil Histoire et critique des arts, de l'Université Rennes 2 et chercheur spécialisé en art chorégraphique. Elle est l'auteur de *Danse(s) performative(s)* (L'Harmattan 2007). Elle collabore aux projets artistiques de danseurs-chorégraphes contemporains.