

Plan de formation à la direction d'orchestre à vent

Le plan de formation à la direction d'orchestre a été élaboré par Thierry Weber et Philippe Langlet en collaboration avec l'Association Française pour l'Essor des Ensembles à Vents et le Concours International de Chefs d'Orchestre de Dijon-Chenôve.

Les formations proposées sont étudiées pour tous les responsables d'orchestres et directeurs musicaux. Elles sont ouvertes également aux étudiants et chefs d'orchestre désireux d'approfondir leurs compétences en direction d'orchestres. Les axes proposés sont réalisés comme un catalogue de prestations possibles, avec une base commune et des modules optionnels et complémentaires, qui permettent d'apprécier et d'approcher au mieux la formation, selon les besoins détectés, et les orientations souhaitées des stagiaires.

Modules de base de direction d'orchestre

- Travail à la table : étude de la partition, synthèse, analyse
- Travail de la gestique, développement de la motricité, indépendance, lien entre geste et écoute
- Mise en situation avec orchestre. Les séances de direction d'orchestre seront enregistrées en vidéo, analysées, auto critiquées. Un exemplaire de l'enregistrement sera remis aux stagiaires après chaque session.
- Organisation et préparation d'une répétition, de partielles...
- Orchestration de partitions. Des échanges par internet seront organisés entre stagiaires et formateurs. Des travaux d'orchestration seront ensuite demandés hors stages, corrigés et renvoyés.

Modules optionnels

A définir collégalement en début de saison.

- MAO, maîtrise des logiciels d'édition et d'informations
- Choix des répertoires
- Arrangements et instrumentations
- Organologie : connaissance des instruments à vent (répertoire, tessitures, caractéristiques, techniques, difficultés ...)
- Cours individuels de direction
- La musique contemporaine et la création
- Les résidences de compositeurs, de solistes...

Modules complémentaires

Par sessions supplémentaires.

- Travail sur la diction et la parole
- Connaissance du répertoire (lecture et écoute d'œuvres)
- L'orchestre d'harmonie en France, son histoire son évolution, ses forces et ses faiblesses
- Les pratiques artistiques amateurs : quelle légitimité ?
- Les orchestres scolaires : quels projets, quelles passerelles avec les ensembles à vent locaux ?
- Réflexion sur la dimension sociale du rôle du chef d'orchestre (avec ses musiciens et avec l'environnement social)
- Mise en place et gestion d'un projet culturel
- Commentaires d'écoutes
- Observations comportementales
- Les partenariats, les réseaux
- l'Europe et ses Euro régions
- Les échanges internationaux
- Les fusions et collaborations
- Travail à la table

Appréhender la méthodologie, comprendre et analyser la structure d'une partition, saisir la relation entre le geste du chef et le son de l'orchestre, tels sont les enjeux primordiaux du travail à la table lors de la préparation d'une œuvre musicale. C'est également dans ces ateliers qu'un travail purement technique sera abordé pour permettre aux stagiaires d'affiner des critères tels que la battue, les décompositions, les ralentis, les dynamiques, etc....

- Travail avec orchestre

La mise en situation du stagiaire est primordiale pour son évolution. Un nouvel orchestre à chaque fois, des musiciens inconnus, un niveau toujours différent sont des critères optimaux pour permettre à chacun une performance maximale et une remise en cause nécessaire pour évoluer.

- Débriefings Vidéo

Ces débriefings sont avant tout des formidables moyens de retour sur soi, qui permettent de mettre en relief le ressenti et l'observation de chacun. Qu'ils soient initiés grâce à la vidéo, ou exprimés par un intervenant observateur, ces moments privilégiés permettent à tous une évolution personnelle en analysant ses propres performances ainsi que celles des autres stagiaires.

- Historique et Répertoire

Le patrimoine musical français a été longtemps ignoré des orchestres à vent français. Il a fallu attendre les années 50 pour qu'un pionnier découvre celui-ci. Un demi-siècle plus tard, les orchestres à vent français restent partagés entre créations originales et patrimoine : les œuvres des maîtres de la musique française pour ensembles à vent ne sont que très rarement inscrites au répertoire des orchestres. Quel est ce répertoire patrimonial original de la Révolution Française à aujourd'hui. Il existe des œuvres pour tous les niveaux d'orchestres. Présentation d'extraits musicaux en lecture et audition.

- Réflexions sur les pratiques amateurs

Comprendre la société dans laquelle nous évoluons c'est être en mesure d'adapter son projet à cette réalité. L'objectif est donc de (re)définir le rôle des associations culturelles, et particulièrement des harmonies, dans un paysage social en constant changement.

- Cours individuels

Ce moment privilégié entre formateur et stagiaire permettra, outre une séance de travail, de fixer le projet personnel de chacun. Ainsi, l'occasion sera donnée d'affiner les objectifs finaux et les désirs personnels quant à la formation.

- Dimension sociale du chef d'orchestre

Diriger un ensemble implique toujours des mécanismes évoluant entre désirs personnels, mythes et intérêt de groupe. Ces trois conceptions naviguant entre conscient et inconscient collectifs n'ont d'analogie que les problématiques qui les sous-tendent. Comprendre ce qui se joue dans un groupe permet ainsi d'éviter toute escalade vers l'incompréhension et ainsi être à même de construire un projet aussi bien personnel que collectif.

- Les projets avec les orchestres scolaires

Ces nouvelles formations ont pris depuis quelques années une ampleur de plus en plus importante. De nombreuses questions, portant, d'une part sur des aspects artistiques liés à différentes formes de pratiques collectives et de pratiques d'ensemble, d'autre part sur des aspects pédagogiques de formation musicale et les complémentarités à dégager entre éducation et enseignement musical, et enfin sur des aspects culturels liés au développement des pratiques amateurs, accompagnent ces diverses expérimentations. Il s'agira d'analyser l'articulation des dimensions artistiques, pédagogiques et culturelles d'un projet singulier afin d'établir une grille de lecture générale pouvant s'appliquer à différents contextes. Mise en place de projets culturels

La direction d'une structure culturelle (musicale ou autre) demande, au-delà de connaissance artistique, une réelle connaissance des spécificités culturelles que sont l'action culturelle, la médiation, la connaissance des institutions et du dialogue politique...résumé par la direction de projet culturel. Ce module de formation a pour objectif d'amener à une connaissance approfondie de management culturel, et à former, de manière lucide et pragmatique, à la gestion de projets culturels.

- Commentaires d'écoutes

L'analyse auditive, le commentaire d'écoute, le développement d'une perception critique sont des outils majeurs du métier de chef d'orchestre. A travers des écoutes ciblées, les stagiaires auront l'occasion d'acquérir une méthodologie relative à la perception directe, permettant d'évaluer les pièces et œuvres qu'ils entendront.

- Observations Comportementales

Face à l'orchestre, les chefs d'orchestre auront l'occasion de mettre en pratique mais aussi d'observer leurs réactions face au groupe. Dans un premier temps, leurs attitudes seront décryptées par un musicothérapeute qui permettra à chacun d'analyser et de comprendre sa relation ressentie face au groupe. Dans un deuxième temps, l'intervenant aidera chaque chef lors de la mise en situation pédagogique.

- Les partenariats, les réseaux

Leur mise en œuvre pour un meilleur partage et la mutualisation (partenariats institutionnels, artistiques, financiers...). Connaître les réseaux et leurs mécanismes. Participer de leur enrichissement. Communiquer autrement et découvrir la richesse de la diversité dans un périmètre international.

- l'Europe et ses Euro régions

Élaboration de projets transfrontaliers dans le respect et la cohérence de la culture, de la richesse, de l'histoire et des objectifs des territoires. Recherche de partenaires éligibles. Instruction des dossiers et suivi des projets. Les contraintes et obligations. Comment appréhender et tenter de surmonter les difficultés liées aux mécanismes lourds et complexes de l'Europe.

- Les Échanges internationaux (chefs, orchestres...)

Repérage des cibles en fonction des sensibilités culturelles, artistiques, politiques des pilotes de projets d'échanges. Apprécier les contraintes et la faisabilité des « retours ». Quels sont les objectifs durables des échanges ? Qu'en retirer ? Comment les organiser ?

- Les résidences de compositeurs, de solistes...

Les principes et les enjeux de la résidence d'artistes. Définition du projet, de son administration, de son financement. Quels sont les objectifs recherchés et les retombées attendues pour les artistes résidents, les musiciens, l'orchestre et le public ? Exemples de résidences, témoignages...

- La musique contemporaine et la création

Une nécessité ? Quelle utilité dans le processus pédagogique et artistique d'un musicien, d'un orchestre ? Quels enjeux ? Connaitrait-on aujourd'hui Mozart, Brahms, Beethoven, Bério, Stravinsky... si leurs contemporains ne les avaient pas joués, défendus, entendus et fait entendre ? La création : un ressort exceptionnel pour les musiciens et les chefs d'orchestre, un rendez-vous et une rencontre unique entre un compositeur et l'interprète face à un public. Comment choisir un compositeur ? Quels critères retenir ? Organisation et calendrier pour une création.

- Les fusions et collaborations

Avec les Musiques actuelles, le jazz les musique du monde, la danse... Les rencontres et l'insolite. Croiser et renouveler les publics. Ouvrir les horizons et oser les fusions. Conquérir toutes les musiques et placer l'orchestre à vent au centre de l'intérêt des nouvelles générations, des musiciens et mélomanes et des différents publics.