

Composer,
inventer,
créer...
pour et avec
les amateurs

**Journée
professionnelle**
19 novembre 2018
CFMI de Sélestat

Département
Centre de Formation
de **Musiciens Intervenants** | CFMI
Faculté des Arts
Université de Strasbourg

Sommaire

Editorial de Daniel Chapelle	p. 3
Jeux de mots	p. 4 - 5
<i>Un peu de vocabulaire pour éclaircir les terminologies</i>	
Sylvain Marchal	
La création : moteur, carburant et engrenage	p. 6-7
<i>La création dans un établissement public d'enseignement artistique spécialisé</i>	
Laurent Fléchier et Agnès Moyencourt	
Séquences pratiques	
Le processus de création	p. 8-9
Thierry Blondeau	
Transformation de l'objet en corps sonore	p. 10-11
Emmanuel Babbi	
La commande dans le cadre d'une pratique musicale en amateur	p. 12-13
<i>Retour sur Minland, Dinland - Mon pays, ton pays, projet poésie-musique</i>	
Catherine Fender et Denis Haberkorn	
La notion de résidence	p. 14- 15
<i>Définition, philosophie, apports, méthodologie</i>	
Sophie Marest	

Publication : Cadence

Responsable de la publication : Daniel Chapelle

Photos : Jean-Marc Loos et Cadence

Pour revivre en partie cette journée et voir la performance des étudiants du CFMI, rendez-vous sur la chaîne Youtube de Cadence en scannant le flashcode ci-contre.

Éditorial

Daniel Chapelle, Président de Cadence

Pôle régional de ressources au service de la musique et des pratiques en amateur, Cadence a pour objectif de développer et valoriser les activités musicales sous toutes leurs formes et pour toutes les esthétiques.

Pratiquer, jouer, chanter, diriger, enseigner... composer, créer, inventer !

Les pratiques musicales bougent, évoluent, mais elles ont besoin d'être accompagnées pour évoluer, d'être encadrées par des personnes compétentes et formées, et bien sûr, d'être nourries par de la création.

Cadence contribue à la réflexion sur les problématiques du milieu en proposant notamment des moments d'échanges avec les acteurs, les professionnels et les partenaires engagés qui œuvrent sur le terrain à ses côtés.

De la « création du monde » à la « création contemporaine », le mot « création » couvre un univers quasi infini, dans le temps autant que dans l'espace, dans la pensée comme dans les technologies, dans le quotidien, la religion ou l'art.

D'ailleurs, à certaines époques, il n'y avait quasiment que de la création, les moyens de reproduction, de circulation, de conservation et de transmission s'étant développés au fil du temps.

Cette publication s'appuie sur les témoignages, échanges et réflexions qui se sont succédés lors de la rencontre organisée à Sélestat le 19 novembre 2018 par Cadence en partenariat avec le CFMI de Sélestat. Elle propose de découvrir les innombrables facettes de l'acte créatif et combien il est synonyme d'apport, d'enrichissement, de nouveauté et de réponse à des questions que tous se posent ou qui, insidieusement, interpellent : enseignants, éducateurs, artistes, musiciens, chefs d'orchestre ou de chœur et évidemment... créateurs !

Merci à tous les intervenants pour leurs témoignages et à la directrice du CFMI de Sélestat, Sophie Marest, pour son accueil.

« Même les activités les plus banales peuvent nourrir la découverte de nouvelles intuitions, de nouveaux moyens d'exprimer des idées de toutes sortes de façons. Le potentiel est énorme »

John Rink – professeur de musicologie de l'Université de Cambridge

Un peu de vocabulaire pour éclaircir les terminologies

Sylvain Marchal, conseiller artistique de Cadence, compositeur

Le mot création a envahi le vocabulaire des milieux artistiques et culturels. Mais alors, entre les idées (reçues) que l'on peut s'en faire, d'une « réalisation complexe, contemporaine, intellectuelle, et qui va demander beaucoup de moyens » ou à l'inverse de « petit bricolage », quel est le sens du mot création ?

Pour en saisir les nuances, il est important de s'attarder sur des mots que l'on utilise souvent.

Arranger : mettre de façon satisfaisante, transformer, réparer - mettre selon sa convenance.

Bidouiller : trafiquer, bricoler, falsifier...fabriquer avec des moyens simples.

Commander : être le chef, assurer une responsabilité, faire fonctionner, contrôler, demander...

Composer : combiner, assembler, créer de toutes pièces, mais aussi... transiger.

Construire : assembler, bâtir, édifier, réaliser... donner une impression d'ordre et de solidité.

Créer : concevoir et réaliser - être à l'origine, être le premier... réaliser quelque chose qui porte sa marque.

Écrire : figer, fixer... avoir un style, employer un moyen d'expression.

Harmoniser : mettre en accord, établir un ordre, un équilibre - enrichir, soutenir.

Imaginer : se faire une image de, concevoir - penser quelque chose d'extérieur à soi.

Improviser : produire, élaborer un texte, un morceau de musique directement, sans préparation / composer et exécuter simultanément (un morceau musical).

Instrumenter : confier chaque partie à un instrument.

Inventer : réaliser quelque chose de nouveau - avoir recours à – découvrir.

Orchestrer : organiser pour donner de l'ampleur - combiner, diriger, organiser...

Recycler : réutiliser, adapter, repasser dans un circuit - étendre son savoir, ses compétences.

On relèvera que certains de ces mots font référence à un acte intellectuel, d'autres à un acte manuel.

Donner un sens aux mots ouvre des pistes sur la diversité et la multiplicité des approches qui s'opposent à la reproduction figée et statique. Créer, inventer, c'est utiliser ces mots devenus outils, c'est s'ouvrir sur l'interprétation et ses nuances,

s'approprier une pensée, avoir un avis, ressentir !
Ce qui est produit doit dire des choses.

En ce qui concerne la création, il n'y a pas de vérité absolue, elle est à la fois le moteur, le carburant et les engrenages aux multiples approches : artistique, pédagogique et personnelle (savoir dire quelque chose de soi aux autres...).

Quelques entrées et pistes de réflexion :

Quels sont les fondamentaux à maîtriser pour oser entrer dans la matière musicale, artistique, et se confronter à sa résistance, comme le potier se confronte à la résistance de l'argile ?

Faut-il laisser une trace ou préférer l'éphémère ?

La création est aussi :

- Le « sur-mesure » : la capacité d'adapter quelque chose à quelqu'un ou à un groupe
- L'appropriation d'un concept : savoir donner une personnalité au groupe, au projet
- L'adaptation à un contexte : historique, événementiel, commémoratif
- La possibilité de faire passer des messages
- La liberté : le plaisir de l'aventure, d'explorer un terrain inconnu et de surmonter ses peurs

Créer !

*C'est laisser une place à l'imaginaire, au rêve,
c'est plonger dans l'inconnu
et se laisser happer par le vide.*

La création : moteur, carburant et engrenage

Laurent Fléchier, clarinettiste et **Agnès Moyencourt**, bassoniste, professeurs au conservatoire à rayonnement intercommunal de Villefranche-sur-Saône

Agnès Moyencourt et Laurent Fléchier sont responsables d'un département de création interdisciplinaire au CRI de Villefranche-sur-Saône. Cette ville se situe en périphérie de Lyon dans un territoire périurbain en bordure d'un territoire rural. Le conservatoire existe depuis 30 ans et regroupe une vingtaine de communes. 850 élèves le fréquentent, encadrés par 25 enseignants.

Le conservatoire a inscrit la création comme l'un des piliers de son projet d'établissement.

La création est partout !

Quelle que soit la forme et la place qu'elle va prendre, la création est une bataille, et notamment une bataille intérieure.

Mais alors pourquoi se battre ? Parce que la création est une arme, elle donne une énergie.

Les capacités créatives acquises dans un établissement d'enseignement peuvent se développer des années plus tard, et dans bien des domaines, même non-musicaux :

- Un ancien élève a réussi un concours d'entrée dans une école de codage informatique en ayant obtenu une

mention spéciale pour le côté artistique et créatif qu'il a su développer.

- Un jeune homme, souffrant de troubles dys, s'est révélé en classe de création en découvrant que, malgré ses difficultés, il pouvait s'épanouir. Cette expérience lui a donné de l'assurance et des outils pour avancer. Il débute d'ailleurs une carrière de musicien et de compositeur.

La création se révèle utile dans le parcours professionnel de nombreux élèves et bien souvent dans des domaines non-musicaux.

« Qu'est-ce que pratiquer ? Qu'est-ce que s'investir dans la création ? Pour un territoire ? Pour des gens ? Qu'est-ce que militer pour la création ? Finalement, qu'est-ce qu'être un musicien engagé aujourd'hui ? »

La question de l'évaluation

Chez les élèves et les amateurs, on évalue le parcours plus que le résultat final. Qu'est-ce que transmettre et enseigner la création ? Ce qui est important à évaluer, ça n'est pas l'œuvre finale, mais bien le processus puisque les erreurs, ou les chemins choisis (qu'ils soient ou non les bons), en font partie intégrante.

L'adhésion des enseignants au projet

Ce n'est pas parce que la création est inscrite dans le projet d'établissement que cela garantit l'adhésion de toute l'équipe enseignante. Pour faire face à certaines réticences il faut proposer des moments d'échange, réfléchir, brasser des idées ensemble et... pratiquer !

Au-delà des enseignements spécifiques dédiés à la création, il existe de nombreuses initiatives et productions qui sont de la création, même si elles ne sont pas identifiées comme telles et peu mises en avant. Il est nécessaire de les valoriser et de réfléchir à une cohésion globale.

Une action spécifique : la semaine de la création

Durant une semaine, le conservatoire vit au rythme de la création. Chaque soir, des ateliers ouverts à tous sont proposés. Ces ateliers peuvent prendre plusieurs formes : concerts, temps d'échange, conférences, « créapéro », ateliers de pratique...

Cette semaine donne l'occasion d'associer diverses disciplines (le livre, le graphisme, la photo, l'écriture, la peinture, et même l'apéro en musique) d'investir des lieux inhabituels (librairies, médiathèques, musées, centres culturels...) et de donner une place aux élèves, aux parents et au public.

Pour aller plus loin...

On peut s'interroger, à l'ère de Youtube et de l'informatique omniprésente, sur le sens du mot « écrire ». Est-ce nécessairement utiliser un papier et un stylo ? Une création peut être fixée par une captation, l'essentiel étant d'en garder une trace (papier, audio ou vidéo).

Et pourquoi transmettre ? Pour reproduire ou pour montrer ? Dans tous les cas, présenter une œuvre oblige son « créateur » à se livrer et à formaliser sa pensée, à expliquer sa démarche.

*Pour conclure : pourquoi faire ça ?
Et pourquoi pas ! Pourquoi s'interdire de le faire ?*

Le processus de création

Thierry Blondeau, compositeur, professeur au CFMI de Sélestat

*Le chantier des sons*², est un projet réalisé dans le cadre des 40 ans du conservatoire du Blanc-Mesnil (93), un établissement d'enseignement artistique particulièrement fertile pour la création.

Cette œuvre de Thierry Blondeau a été écrite à l'origine pour des étudiants de 1er et 2e cycles. Elle s'articule autour d'une bande son, fruit d'une captation de bruits de la vie quotidienne. Sa mise en œuvre et son interprétation nécessitent de travailler sur des modules, plus ou moins difficiles, encadrés par une équipe (professeurs, compositeur) impliquée ! Les temps d'intervention des modules sont déterminés par pupitre, sous forme de « règles du jeu ».

Pour les sons « bidouillés », le compositeur utilise une notation très précise qui permet une interaction entre ces sons.

The image displays a musical score for the piece "Le chantier des sons" by Thierry Blondeau. The score is written for a woodwind ensemble, including Flute (Fl.), Horn in B-flat (Hrb.), Clarinet in B-flat (Cl.Sb), and Alto Saxophone (Sax. alto). The score is divided into several systems, with a time signature of 1'30" at the beginning. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings (p, ff). Several callouts are present, such as "la même note avec deux doigts très différents" (the same note with two very different fingers) and "la même note avec deux doigts très différents" (the same note with two very different fingers). The score also includes a key signature change from C major to B-flat major.

Extrait de la partition *Le chantier des sons*

² (c) Maison ONA www.maison-ona.com

Pour Thierry Blondeau la musique est un art, une école de musique est donc une école d'art et il n'y a pas d'art sans création.

Quelqu'un qui se forme dans une école d'art doit exister en tant qu'individu et pas uniquement en tant que personne capable de reproduire plus ou moins bien une pratique déjà existante.

Le principe de simple reproduction d'un savoir-faire n'est pas satisfaisant par rapport au travail que doit mener un conservatoire. Il est nécessaire d'aller au-delà pour créer une espace de liberté qui permette à l'élève de montrer qu'il est unique, qu'il porte en lui une expression. Des moyens techniques très simples lui permettront alors de s'exprimer en tant que musicien.

Au cours de l'intervention de Thierry Blondeau, la pièce a été interprétée par les étudiants du CFMI de Sélestat deux fois. Une première fois avec la bande son qui impose un timing précis et une seconde fois en version instrumentale. Cette dernière interprétation laisse des espaces de liberté et une autonomie plus forte aux musiciens.

Il faut apprendre à désapprendre pour trouver une liberté

Transformation de l'objet en corps sonore

Emmanuel Babbi, professeur au CFMI de Sélestat

Emmanuel Babbi présente une démarche qui consiste à transformer un objet du quotidien en un corps sonore, un instrument de musique. Ici, c'est à travers l'expérience qu'on travaille sur les fondamentaux du son.

Une démarche basée sur l'expérimentation

Dans un contexte d'exploration sonore, face à un objet du quotidien, comme un petit pot en verre et son couvercle, le premier réflexe d'un enfant est de frapper l'objet, éventuellement de le frotter.

Le rôle d'un musicien intervenant est d'ajouter à cette expérimentation des intentions musicales, en utilisant les trois modes de jeu des instruments de musique : frapper, frotter et souffler. Le bruit devient alors un son plus complexe, et l'enfant découvre le potentiel musical de l'objet qu'il explore ; en affinant le son, il définit ainsi un geste instrumental. C'est à ce moment que se crée la relation entre le geste et l'oreille.

L'étape suivante consiste à mettre en place un travail collectif où les élèves deviennent musiciens et l'intervenant chef d'orchestre. Ce dernier peut alors agir sur les durées, les silences, les nuances, et inventer de nouveaux sons, par combinaisons.

La question de l'évaluation

Pour évaluer cette démarche, il suffit de donner un second objet aux enfants et les remettre en phase d'exploration, pour voir s'ils ont acquis un geste instrumental. Dans ce cas, l'appropriation des fondamentaux de la musique se fait par expérimentation : la compréhension précédant l'explication.

Le répertoire

Comment créer un répertoire de sons ?

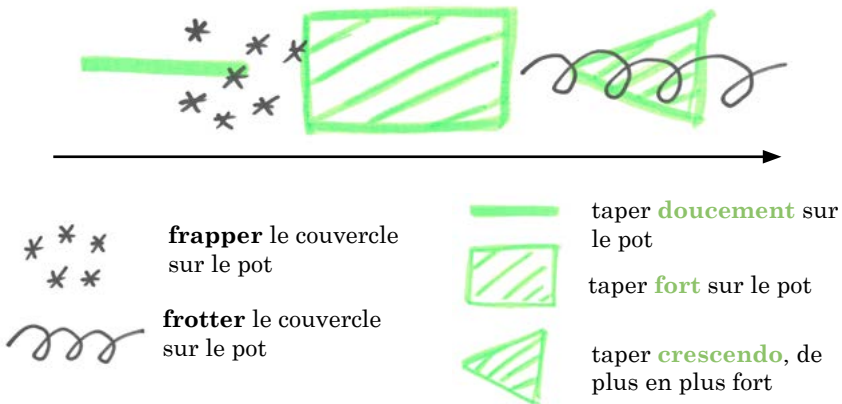
En travaillant :

- sur l'improvisation (construire en ajoutant des sonorités complexifiées, apporter plus de vocabulaire...)
- avec un support texte (album jeunesse, conte musical, ou autre...)
- sur le codage graphique

Pour Emmanuel Babbi, le codage graphique est un système de notation qui permet d'imaginer et de créer une partition, en attribuant des couleurs et des signes aux sons et aux gestes. Il rend possible la superposition des sons et permet à l'enfant de développer des réflexes d'anticipation indispensables à la lecture.

Exemple de codage graphique

Une classe est divisée en deux groupes et chaque élève reçoit un petit pot en verre. Chaque groupe suit une couleur. Le codage noir donne des indications sur le geste. Le codage vert, sur le son et ses nuances. A partir de cet exemple simple on peut déjà concevoir une partition.

Avec ce travail, l'enfant développe des compétences musicales. Il acquiert :

- une posture
- un geste instrumental
- des capacités d'écoute : sélective, globale et fine
- une autonomie

Cette démarche développe à la fois l'imaginaire de l'enfant et son sens critique : il va apprendre à faire des choix (dans la production et dans la reproduction des sons notamment).

Pour aller plus loin

Écoutez le conte musical « Le loup et la mésange » sur la chaîne youtube de Cadence

La commande dans le cadre d'une pratique musicale en amateur

Catherine Fender, cheffe de chœur, **Denis Haberkorn**, directeur de Cadence

Minland Dinland – Mon pays, ton pays est un projet d'opéra choral porté par deux structures : la LandesAkademie d'Ochsenhausen (D) et Mission Voix Alsace (F). Il a réuni deux chœurs amateur de haut niveau (l'Atelier Vocal d'Alsace dirigé par Catherine Fender et le Tritonus Kammerchor dirigé par Klaus Brecht), un compositeur berlinois (Hans

Schanderl) et un metteur en scène zurichois (Wolfgang Beuschel) autour des œuvres du poète alsacien André Weckmann, qui a participé à la genèse du projet mais est malheureusement décédé avant son aboutissement.

Ce projet s'est nourri de rencontres entre des hommes et des femmes, amateurs et professionnels, jeunes et plus âgés, français et allemands, qui ont travaillé ensemble autour d'une nouvelle forme musicale et théâtrale : un opéra pour deux chœurs.

Il a fallu près de trois années, de 2012 à 2014, pour passer de l'idée à sa réalisation et aboutir à une série de quatre concerts (deux en France et deux en Allemagne).

Les conditions de la réussite

Les créateurs :

Pour ce type de projet, réunissant amateurs et professionnels, de deux nationalités différentes, qui ne parlent pas la même langue et n'ont pas forcément la même approche musicale, le choix des créateurs (auteur, compositeur, metteur en scène, éclairagiste) est essentiel ; il faut faire appel à des professionnels de haut niveau, suffisamment ouverts et enthousiastes pour s'adapter aux exigences inhérentes à la mise en œuvre du projet.

Le compositeur doit pouvoir répondre aux demandes formulées par les acteurs du projet et accepter de modifier son œuvre si besoin. Il fait également le lien entre les chefs de chœur, les cultures, les textes sélectionnés et la musique.

L'encadrement artistique :

Le rôle des chefs de chœur est de comprendre, expliquer et faire travailler. Ils doivent être à la fois capables d'échanger avec les professionnels, d'avoir une vision artistique (avec le metteur en scène), de rassurer et mettre en confiance les interprètes.

L'accompagnement organisationnel :

Les structures qui portent le projet vont créer les conditions optimales pour laisser la place à l'artistique, à l'œuvre.

Le budget de ce projet était de 55.000 €, dont 20.000 € pour la commande d'une pièce d'une heure. L'une des difficultés réside dans le fait de devoir, dès le départ, promouvoir auprès des mécènes et partenaires, une œuvre dont pas une seule note n'a encore été écrite.

Les porteurs du projet ont besoin de posséder l'expérience et la connaissance des réseaux pour aider à trouver les financements nécessaires.

Les interprètes :

Ils doivent avoir un niveau suffisant et faire preuve d'engagement, mais également accepter d'entrer dans la nouveauté et de se laisser surprendre.

Une commande n'est pas un bon de commande, elle est une action qui s'inscrit en profondeur et dans la durée. La rencontre initiale entre tous les acteurs du projet (auteur, compositeur, chefs de chœur, interprètes...) est essentielle, car elle va déclencher l'envie de faire quelque chose ensemble.

***Créer c'est donner la parole à l'autre
et être capable d'en dire quelque chose.***

Pour aller plus loin

- « Commander une oeuvre » sur cadence-musique.fr
- Voir la vidéo *Minland - Dinland* sur la chaîne youtube de Cadence

La notion de résidence : définition, philosophie, apports, méthodologie

Sophie Marest, directrice du CFMI de Sélestat

Pour Sophie Marest, une résidence artistique n'a pas de définition précise, sa nature est mouvante et évolutive, unique ou multiple, courte ou longue (de quelques semaines à quelques années). Tout le monde peut être à l'origine d'une résidence (un individu, une structure ou une collectivité), tout le monde peut l'accueillir (structure de production et diffusion, collectivité, établissement pluridisciplinaire, structure

hors du champ culturel, secteur public ou privé...) et tous les artistes ou groupe d'artistes peuvent en bénéficier (compagnie, orchestre, collectif d'artistes, etc...).

Il faut la penser en termes de conditions qui la rendent possible ; elle prend appui sur un lieu, une durée et un état d'esprit.

La philosophie

« Être en résidence, c'est prendre le temps, s'investir sur un territoire avec des gens, se poser et réfléchir à la construction et au suivi du projet. »

La mission du compositeur est d'aller à la rencontre des musiciens, de créer des passerelles avec la population, le public et d'impliquer tous les acteurs intéressés.

Le pari du compositeur : « Notre devoir de compositeur, c'est de trouver des moyens d'entraîner les gens dans l'aventure de la création. »

« Il ne s'agit pas de plaquer une création comme un corps étranger mais de tenir compte du territoire et des personnes qui y vivent. »

Un exemple : la résidence d'artiste en territoire

La résidence d'artiste en territoire répond en priorité à une stratégie d'aménagement culturel ou de développement local. Elle permet de mettre en relation un territoire donné et une démarche artistique qui peut être pluridisciplinaire.

Elle se construit autour d'actions de sensibilisation et d'initiatives visant à la formation et à la pratique des musiciens en amateur. Elle s'appuie sur un ensemble de partenaires, dure de quelques mois à plusieurs années et vise à être diffusée largement.

Qu'apporte une résidence ?

- Une résidence est un nouveau départ, pour le ou les artistes, pour l'ensemble musical, pour la ou les structures l'accueillant, pour le développement culturel d'un territoire, pour une collectivité et ses habitants.
- La connaissance du territoire et de ses habitants interagit sur le travail de l'artiste et vice versa.
- Le compositeur ouvre les horizons de la nouveauté, de l'invention et de la création, du plaisir d'accueillir la déstabilisation comme source d'épanouissement, de l'expérience nouvelle.

Une action dans la durée

- Avant : s'associer pour partager ses envies, ses moyens, ses projets, bien choisir ses partenaires, identifier ses besoins.
- Pendant : rentrer dans une étape de développement, renouvellement, invention et expérimentation qui permet de créer des liens, des nouveaux partenariats, un réseau, de côtoyer toutes sortes de personnes.
- Après : faciliter la diffusion, avoir envie de s'ouvrir davantage, savoir chercher de nouvelles ressources artistiques et collaboratives, développer ce qui a été initié.

Méthodologie de la résidence

Il faut identifier les besoins, les envies, analyser le contexte, choisir le compositeur, rencontrer les acteurs et accompagner son déroulement.

Pour cela :

- Etablir un cahier des charges
- Lancer un appel à candidature
- Constituer une commission de recrutement avec les partenaires
- Choisir le compositeur (créateur) en fonction de sa personnalité, de son rapport à l'autre et de son esthétique
- Etablir un contrat entre le partenaire d'accueil et l'artiste ou l'équipe artistique
- Mettre en place les modalités de suivi et d'évaluation

Chaque résidence prend une forme différente et doit être adaptée à des besoins qui se révèlent au cours du dialogue entre les partenaires.

Une résidence,
c'est un objet à inventer, à créer, à composer, à cultiver !

Pour aller plus loin

« La résidence d'artistes » sur cadence-musique.fr

cadence

pôle musical régional

2 rue Baldung Grien - 67000 STRASBOURG
03 88 23 40 80 - contact@cadence-musique.fr

www.cadence-musique.fr

avec le soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est,
de la Région Grand Est,
des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin

PREFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
L'Europe s'invente chez nous

ALSACE

