

CONSERVATOIRE HONEGGER

Cursus Direction d'orchestre

mise à jour 10 juin 2020

RAPPEL GENERAL ET CONTEXTE DES CURSUS DU CONSERVATOIRE HONEGGER :

Pour les instrumentistes, chanteurs, comédiens ou danseurs du Conservatoire Honegger **inscrits au sein d'un cursus de formation**, la scolarité est organisée en 3 cycles, dont la durée moyenne varie en fonction de l'âge, de la discipline, du temps hebdomadaire consacré ...

☞ Pour se repérer facilement, un code indique le niveau (1C3 = 1er cycle 3ème année, 3C2 = 3ème cycle 2ème année...)

LE CURSUS DE DIRECTION D'ORCHESTRE :

Le **cursus de direction d'orchestre** proposé au sein du Conservatoire Honegger prépare à l'obtention :

- du BEM - Brevet d'Etudes Musicales (à l'issue du Cycle 2)
- du CEM - Certificat d'Etudes Musicales (à l'issue du Cycle 3)

Chaque passage de cycle est soumis à une évaluation devant un jury composé de professionnels.

Atelier d'initiation à la direction d'orchestre (de 1 à 2 ans) : NOUVEAUTE mercredi 16h45-18h15

« Vous vous êtes toujours demandé ce que cela faisait de diriger un orchestre...vous souhaitez passer de l'autre côté du miroir ? alors cet atelier est fait pour vous ! »

- **Prérequis** : niveau instrumental minimum équivalent à 2C3, débutant sans expérience de direction.
- Cours collectif hebdomadaire « à la table » 1h30 articulé autour de 4 axes :
 - analyse des différentes familles d'instruments, spécificité, disposition
 - lire et annoter un conducteur : étude des spécificités des instruments transpositeurs, codes de notation, reporter sur un clavier de piano les différentes voix d'un conducteur ; travailler l'audition intérieure
 - travail de la gestique : battues simples et décomposées, début de dissociation des bras.
 - apprendre à diriger un orchestre fictif en imaginant la disposition des musiciens et en simulant les départs. Trouver le geste juste en rapport à la musique.
- ponctuellement (1 à 2 h en collectif) : direction avec piano des œuvres étudiées.
- ponctuellement (jusqu'à 15 mn individuelles) : si l'élève se sent prêt et en accord avec le professeur, direction de l'orchestre d'harmonie junior du Conservatoire voire d'autres formations (séances filmées, visionnées et commentées au sein de la classe).
- œuvres abordées : œuvres pour orchestre symphonique, orchestre d'harmonie et brassband

Cycle 1 (de 1 à 2 ans) : jeudi 18h30-20h30

- **Prérequis** : niveau instrumental minimum de 2C3, débutant sans expérience de direction.
- Même contenu que l'atelier d'initiation avec en plus :
Cours collectif hebdomadaire « à la table » 1h00 à 2h00 articulé autour de 4 axes :
 - organologie, emploi dans le répertoire, spécificité, difficultés propres, orchestration
 - apprendre à cerner les problèmes d'exécution, à hiérarchiser les différents éléments, travailler sur des écoutes comparatives de différentes versions.
 - travail de la gestique plus poussé

Cycle 2 (de 1 à 3 ans) : mardi 18h30-20h30

- **Prérequis** : niveau instrumental minimum de 2C3, légère expérience de direction.
- Même contenu que le cycle 1 avec en plus :
Cours collectif hebdomadaire « à la table » 1h00 à 2h00 articulé autour de 4 axes :
 - le travail gestuel est approfondi, l'accent mis sur la prise de conscience de l'importance du geste juste mais aussi du comportement général devant l'orchestre.
 - exercices d'entraînement de l'oreille : comparaisons entre des versions enregistrées en concert et le conducteur ; écoutes par couches (bois, cuivres, percussion, cordes)
 - l'élève doit apprendre à entendre, identifier les problèmes, corriger, s'exprimer verbalement de manière claire et concise, gérer le temps de travail, organiser une séance de travail.
- ponctuellement (1 à 2 h en collectif) : direction avec piano des œuvres étudiées.
- ponctuellement jusqu'à 30 mn individuelles de mise en situation de direction d'un orchestre
- œuvres abordées : idem plus des ensembles à géométrie variable.
- Mais aussi :
 - apprendre la gestion d'une répétition : faire progresser l'orchestre, prioriser le travail, réalisme, adapter ses demandes aux possibilités des musiciens

Cycle 3 (de 1 à 3 ans) : à voir selon élèves inscrits

- **Prérequis** : niveau instrumental minimum de 3C, expérience de direction, responsabilité d'un ensemble.
- Même contenu que le cycle 2 avec en plus :
Cours collectif hebdomadaire « à la table » 1h00 à 2h00 articulé autour de 4 axes :
 - approfondissement de la technique de direction avec l'accent mis sur l'expression, l'efficacité dans le travail et la qualité des rapports avec les musiciens.
- ponctuellement : analyse de l'élève dans son travail de chef devant son ensemble habituel (séances filmées, visionnées et commentées au sein de la classe).
- œuvres abordées : idem en plus complexes et plus variées.
- Mais aussi :
 - apprendre à organiser un concert, une saison artistique
 - adaptations et arrangements musicaux, rudiments d'orchestration (1 h ponctuellement)
 - rudiments d'utilisation du logiciel d'édition de partitions musicales « FINALE » (1h ponctuellement)

Pour les 3 cycles, disciplines complémentaires conseillées

- Piano complémentaire pour les non pianistes, Analyse, Ecriture/Orchestration

MODALITES D'EVALUATION

- **diriger l'orchestre cobaye**, en concert, sur une pièce ou un extrait de pièce étudiée en cours et préparée avec l'aide du professeur
- sur des **contrôles de fondamentaux**, être capable de :
 - connaître et être à l'aise avec les instruments transpositeurs
 - connaître les termes spécifiques présents dans un conducteur en différentes langues étrangères
 - connaître les instruments de percussion
 - écouter une version type « élève » d'un extrait d'œuvre en suivant le conducteur ; puis en faire un commentaire constructif fictif auprès des musiciens.
- **contrôle continu** prenant en compte l'évolution de l'élève, son assiduité, son implication dans la classe, son travail personnel...

CONDITIONS D'ENTREE :

Entretien de motivation avec le responsable

Pour l'année scolaire 2020/2021, merci de prendre contact directement avec **Annick Villanueva** :

annick.villanueva@gmail.com ou 06 22 16 86 82

(Expérience préalable indispensable pour intégration en cycle 2 ou 3)

Résultats communiqués au plus tard le **vendredi 11 septembre 2020 fin de soirée.**

Reprise des cours la semaine du lundi 14 septembre 2020.