

PRÉSENTATION

Ecole alsacienne

1874

Madame, Monsieur,

Depuis la rentrée 2003, un Atelier de Musique de Chambre est proposé aux élèves des quatre Classes musicales ainsi qu'aux autres musiciens de l'École alsacienne, où la Musique, au cœur du projet pédagogique, occupe une place singulière dans l'épanouissement individuel.

Réponse adaptée au désir d'élèves musiciens de pouvoir jouer ensemble, jadis illustré par des auditions spontanées rythmant la vie de l'École, cet Atelier constitue une structure pilote originale encadrant pédagogiquement cette composante essentielle de la formation musicale - trop souvent réservée aux niveaux instrumentaux avancés en Conservatoire, ce qui laisse les élèves face à eux-mêmes, dans une acquisition technique dès lors plus rébarbative.

Rompant avec le travail solitaire, les élèves développent leur expressivité musicale pour construire, par un travail collectif, une interprétation basée sur l'écoute critique et tendue vers un objectif scénique.

Sous la direction de l'intervenant, ils analysent les articulations d'une partition, recherchent l'émotion et la cohérence dans l'interprétation, explorent toutes les richesses du répertoire, des sonorités et des styles d'écritures.

Transcriptions et arrangements judicieux placent en effet le « grand répertoire » à la portée d'élèves de tous niveaux, sans aucunement dénaturer son pouvoir émotionnel ; c'est d'autant plus motivant que la Musique de chambre est généralement considérée comme un sommet en matière de raffinement...

Maria Giota, professeur de Musique à l'École, titulaire d'un D.E.M. en piano et clavecin, d'un Prix de Perfectionnement en clavecin, d'un Prix de Musique de Chambre de la Ville de Paris et de l'École Normale de Musique, accompagnatrice (master-classes, chœurs, orchestres...) est en charge de cet Atelier.

Le travail hebdomadaire s'articule en trois séquences :

- cours de chaque formation avec le professeur (1 heure) ;
- travail individuel ou en équipe sans le professeur ;
- écoute du cours d'autres ensembles (recommandé mais facultatif).

Lors de 3 grands concerts annuels devant un public d'élèves, professeurs, parents et amis, quelque 70 musiciens de toutes familles d'instruments présentent - dans les conditions techniques quasi professionnelles du Théâtre de l'École - une soixantaine d'œuvres d'une quarantaine de compositeurs issus de tous les continents, de la Renaissance à nos jours.

Ces prestations sont filmées et 3 DVD sont remis aux musiciens. Des partenariats - conservatoires, institutions, écoles, œuvres d'utilité publique - permettent de renouveler ce fructueux contact avec le public.

La pratique de la musique au sein même de l'École donne un sens et un contenu concret au projet des Classes Musicales, dont les aménagements d'horaires avantageux n'étaient pas souvent mis à profit.

En effet, la pratique collective constitue dans ce cursus une discipline obligatoire, que les Conservatoires ne peuvent pas toujours assurer dans des conditions optimales.

Les remarquables conditions matérielles offertes par l'École (locaux, location d'instruments, etc) permettent aux élèves de réaliser dans la durée un authentique travail de chambriste, prolongeant dans la musique les affinités personnelles tissées durant la scolarité.

L'investissement de l'élève fait l'objet d'une évaluation pédagogique : un « Bulletin de synthèse » des progrès accomplis et des axes d'améliorations est adressé en fin d'année à chaque élève et à son Conservatoire, qui peut ainsi prendre en compte le travail effectué.

Multipliant les expériences stimulantes - rencontres avec des professionnels reconnus, partenariats avec des institutions, concerts-lectures, masterclasses, visites, concerts - l'Atelier de Musique de Chambre dynamise et valorise nos Classes Musicales, en catalysant un épanouissement durable de nos musiciens collégiens et lycéens.

Il représente ainsi un pôle de partage, de créativité et d'enrichissement artistique ouvert à tous, en droite ligne avec la vocation humaniste de l'École alsacienne.

BILAN 2010 - 2011 - PERSPECTIVES

Madame, Monsieur,

Avant d'envisager ensemble les perspectives de cette 9ème année d'Atelier, un bilan de l'année 2010 - 2011 s'impose.

Une année certes exceptionnelle dans son organisation - suite au congé maternité de Maria Giota de novembre 2010 à mars 2011 - mais tout aussi enrichissante pour nos jeunes élèves, qui purent bénéficier des conseils de musiciens de haut niveau, sur des pratiques instrumentales très complémentaires :

- Paolo Rigutto : pianiste, ancien élève de l'Atelier, en fin de cursus au CNSM de Paris.
- Damien Fourchy : hautboïste, prix de CNSM, collaborateur de l'Orchestre Nat. de France, de l'Opéra de Paris.
- Dimitri Kindynis : violoncelliste, violiste, chambriste, membre de l'Orchestre symphonique de Tokyo.
- Iffic Pelé : altiste, chambriste, membre de plusieurs orchestres français.

La richesse des réalisations et les progrès réalisés cette année nous obligent donc, en termes de continuité, de qualité de travail, d'audace, d'ouverture et de créativité...

L'ATELIER 2010 - 2011 EN CHIFFRES

☞ des effectifs stables : 64 musiciens se sont produits dans le cadre de l'Atelier.

☞ maintien d'une grande diversité instrumentale : 17 pianistes - 13 violonistes - 3 altistes - 8 violoncellistes - 3 harpistes - 4 guitaristes - 4 flûtistes - 2 hautboïstes - 3 clarinettes - 2 saxophonistes - 1 bassoniste - 1 corniste - 5 chanteuses.

☞ répartition des effectifs : 14 élèves de 6ème - 18 de 5ème - 17 de 4ème - 11 de 3ème - 2 de 2de - 2 de 1ère.

BILAN PÉDAGOGIQUE

La diversité des instruments et des niveaux a permis un véritable brassage dans la constitution des ensembles.

Répertoires abordés :

☞ 45 compositeurs pour 50 œuvres, toutes présentées en concert - chaque équipe ayant monté de 3 à 6 œuvres.

☞ découverte de genres et de styles musicaux inexplorés : œuvres originales de musique de chambre - arrangements d'œuvres orchestrales ou d'opéras et ballets - folklore - musique ancienne - musique de film - jazz ...

☞ toutes les époques ont été balayées : renaissance - baroque - classique - romantique - contemporain.

☞ plusieurs espaces culturels ont été explorés : compositeurs français - espagnols - anglais - slaves - américains ...

☞ homogénéité de la constitution des ensembles : le niveau, les emplois du temps et la variété instrumentale ont permis la formation d'ensembles homogènes. Les principales formations à cordes ont été presque toutes représentées : trio, quatuor et quintette avec piano...

Le niveau actuel des élèves et leur expérience de chambriste, grâce à un travail construit sur plusieurs années, leur permet d'aborder de plus en plus les œuvres originales qui constituent le « grand répertoire ».

La complexité des œuvres - toujours adaptée à leur potentiel - constitue un puissant facteur de motivation ; elle est également perçue comme un témoignage de confiance.

Une approche originale du travail de chambriste :

☞ arrangements d'œuvres orchestrales et transcriptions judicieuses mettent un répertoire connu à la portée des élèves de tous niveaux, sans dénaturer son pouvoir émotionnel : *Le Tombeau de Couperin, La Symphonie pastorale, Rhapsody in Blue, Jeux d'enfants, Danses roumaines...* Ce sont des rencontres précieuses avec d'autres familles d'instruments - dont certains plus « rares » (harpe, basson...) - et surtout une rupture avec une pratique individuelle isolée souvent ingrate.

☞ une approche avant tout centrée sur la musique et l'expressivité : les élèves transcendent naturellement les difficultés instrumentales dès qu'on leur parle de phrasé, caractère, souffle, émotion, histoire à raconter...

☞ une motivation décuplée et des progrès instrumentaux manifestes salués par les parents comme par les professeurs d'instrument : beaucoup ont progressé de façon spectaculaire entre le premier et le dernier concert, abordant des œuvres inaccessibles quelques mois plus tôt.

5 grands concerts donnés au sein de l'École cette saison !

La vocation naturelle de tout travail artistique est la rencontre d'un public - ceci quel que soit le niveau individuel ! De fait, la perte de sens qu'engendre une pratique musicale « non aboutie » menace trop souvent la difficile conquête de la maîtrise instrumentale.

Nos concerts reposent sur une simple idée force : offrir aux élèves un écrin à la hauteur de leur créativité, et récompenser un travail d'équipe soutenu sur plusieurs semaines. C'est le fil conducteur du dispositif mis en place pour faire de ces soirées des moments de fierté inoubliables, où nos musiciens puisent une émulation indispensable.

Une exigence et une qualité « professionnelles » structurent ainsi la réalisation de ces moments phares :

- ☞ communication : une charte graphique originale déclinée sur des invitations, affiches et programmes détaillés.
- ☞ une caméra numérique synchronisée avec des micros professionnels enregistre chaque concert : des DVD sont offerts à chaque musicien, souvenirs mais aussi témoignages des progrès réalisés.
- ☞ un dispositif scénique tourné vers une théâtralisation du concert : des jeux de lumières couplés à des intermèdes musicaux assurent la fluidité durant ces deux heures, favorisant la concentration des musiciens ... et du public.
- ☞ au final, la musicalité dégagée lors de ces événements est unanimement évoquée par les auditeurs : les élèves se dépassent et atteignent un rare niveau d'expressivité, l'intensité de l'expérience renforçant les liens, la cohésion et la motivation.

Récital de Musique de Chambre :

En début de saison 2010-2011, deux musiciens de l'Atelier ont offert un récital d'une heure, avec un programme essentiellement basé sur des œuvres travaillées lors de la saison précédente. Il s'agit d'un duo « flûte et piano » qui a pu, durant trois années consécutives, construire et mûrir un répertoire en profondeur.

Masterclass en partenariat avec le « Curtis Institute » de Philadelphie :

Depuis 2006, l'Institut Curtis, une des académies de musique les plus renommées au monde, organise pour ses membres des tournées de concerts de Musique de chambre en Europe.

Dans le cadre de leur tournée 2011, ils nous ont proposé trois heures de masterclass (cours d'interprétation public) : un quatuor à cordes du Curtis Institut a en effet donné cours à cinq ensembles de l'Atelier, sous la direction de leur professeur, la célèbre violoniste Pamela Franck.

Cette occasion exceptionnelle a concrétisé dans des conditions idéales l'un des projets originels de l'Atelier : nos jeunes élèves se sont ainsi produits en public, en bénéficiant des conseils de chambristes de très haut niveau.

Une masterclass permet également aux auditeurs de prendre conscience du caractère illimité du travail musical, qui ouvre sans cesse de nouvelles pistes de recherche tant sur le plan technique que sonore, et de mieux percevoir sur quelles bases se font les choix d'interprétation, en relation étroite avec la pensée et la vie du compositeur.

BILAN MATÉRIEL : Moyens & Bourses

L'Atelier bénéficie du soutien actif et constant de la Direction et de l'Administration de l'École :

- ☞ budget d'acquisition de partitions et autres fournitures.
- ☞ entrepôt sécurisé des instruments, accès facilité.
- ☞ optimisation des locaux de répétition, du plan de réservation du théâtre et de la communication.
- ☞ location annuelle d'une harpe et d'un piano droit pendant les mois de mai et juin.
- ☞ 2 pianos à queue - *Pleyel* et *Steinway*.
- ☞ enregistreur numérique : enregistrements pédagogiques des répétitions, remarquable facteur de progression.
- ☞ ordinateur portable pour la gravure ou l'envoi immédiat d'enregistrements de répétitions, l'administratif, etc.

L'Association des Parents d'Élèves offre des **bourses** pour aider à couvrir les frais d'inscription de certains élèves le cas échéant : les modalités seront précisées par Maria Giota aux parents qui le souhaitent.

PERSPECTIVES

Ouverture sur l'extérieur & partenariats :

1/ Projet pédagogique - partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris :

Deux étudiants du Département pédagogique du CNSM de Paris mettront en œuvre au sein de l'Atelier leur projet de fin d'études, autour d'une problématique originale et stimulante : la perception, la compréhension et l'exécution des annotations d'une partition.

L'objectif sera une prise de conscience de l'importance et de l'apport sur l'interprétation et la créativité d'une lecture approfondie de la partition - indépendamment du niveau instrumental des interprètes.

Une équipe de musiciens spécialisés sur des techniques instrumentales variées épaulera le travail de nos élèves, ce qui se concrétisera par un concert et/ou un enregistrement.

2/ Projet de création d'œuvre contemporaine - partenariat avec l'Académie de Paris :

L'Académie de Paris nous a proposé de participer à un projet de création d'une œuvre pour ensemble instrumental et chœur de Bruno Ducol, en collaboration avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) et Philippe Nahon, chef de l'ensemble « Ars Nova ». Après la rencontre et un concert à l'Opéra Bastille en 2009 avec la célèbre compositrice finlandaise Kaija Saariaho, nos élèves pourront vivre l'expérience d'une création en contact direct

avec le compositeur dans cette phase de maturation ultime, sous la direction et l'encadrement d'intervenants reconnus en musique contemporaine. Le fruit de ce travail sera présenté lors de deux concerts en mars à la MPAA, en droite ligne avec notre aspiration à une ouverture accrue vers l'extérieur.

3/ Résidence d'une semaine d'un ensemble baroque à l'École :

Ce projet encore en phase d'étude aura pour objectif l'approche du style et de l'esprit baroque via une pratique et un échange approfondis avec des musiciens spécialisés en musique ancienne.

Sont notamment envisagés le principe d'accueillir quotidiennement les répétitions et des cours d'initiation d'un ensemble baroque, la semaine se clôturant sur un concert final - mais nous vous communiquerons plus d'informations dès confirmation de l'organisation et des partenariats.

4/ Des partenariats internes institutionnalisés - Atelier théâtre de l'École :

Plusieurs collaborations exemplaires avec l'Atelier théâtre nous ont convaincus de l'apport réciproque offert par le croisement de ces disciplines - qui plus est dans un spectacle renouvelé durant une semaine en fin d'année.

5/ Masterclass avec le « Curtis Institute » ou d'autres institutions :

Nous tenterons bien évidemment de renouveler la formidable expérience de l'an dernier.

Cette perspective rejoint en tous points les objectifs de l'Atelier : les échanges avec des professionnels ou de futurs professionnels constitue un défi pour nos élèves, et un levier de motivation avéré.

Objectifs généraux :

Certains ensembles ont représenté l'Atelier lors de concerts au sein de leurs Conservatoires respectifs ou lors de Masterclass, leur travail faisant régulièrement l'objet de félicitations.

Notre participation toujours plus active et régulière à des concerts à l'extérieur de l'École et devant de nouveaux publics fait partie de nos objectifs.

D'anciens élèves de l'École - qu'ils se destinent ou pas à une carrière professionnelle - envisagent par ailleurs de poursuivre leur travail de chambriste au sein de l'Atelier. Cette évolution enrichira naturellement nos échanges avec d'autres structures (établissements à horaires aménagés, etc), ce qui à moyen terme devrait nous permettre de construire des partenariats fructueux et pérennes.

Elèves, parents et professeurs d'instruments sont ainsi vivement invités à initier et à contribuer à ces échanges - via des associations, conservatoires, institutions, contextes familiaux, etc - qui débouchent généralement sur des réalisations passionnantes.

CONCLUSION

Cette année riche en rencontres a été perçue comme très constructive, mariant dans une ambiance positive travail intense et plaisir, sur la base d'une culture de chambriste véritablement partagée.

La créativité et la vitalité de l'Atelier restent décidément des atouts maîtres pour aborder l'avenir avec confiance.

Comme à la première heure, nous remercions chaleureusement les parents pour leur implication dans cette aventure aux côtés des élèves.