FORMATION PROFESSIONNELLE

1ère ANNÉE

PROGRAMME DE FORMATION 2025 / 2026

30 semaines d'octobre à juin
412 heures de formation
Coordinateur pédagogique : David Pautric
Référent 1ère année : Frédéric Carbonnery

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES HEBDOMADAIRES ou BI-MENSUELLES : 219 H

Interventions communes aux deux premières années avec progression d'une année à l'autre.

- **TECHNIQUE INSTRUMENTALE :**

Professeurs d'instruments intervenant à Music'Halle
Travail progressif des techniques instrumentales adaptées au parcours musical de chaque étudiant-e en cours individuel.

- **FORMATION MUSICALE :**

Approfondissement des connaissances théoriques et de culture musicale par groupes de niveau.
Harmonie, rythme, entraînement de l'oreille, lecture, analyse, écriture, relevés. Les gammes pentatoniques et gammes blues.
Les intervalles : seconde mineure et majeure, tierce mineure et majeure, quarte, quinte et octaves justes, sixte mineure et majeure, septième mineure et majeure.
Harmonisation de la gamme majeure et connaissance des modes qui en découlent.

- **COURS D'ANALYSE :**

Histoire des esthétiques musicales, par une écoute active, clés pour l'analyse, analyse comparée, analyse sur partition : langage, technique d'écriture et d'arrangement, son, instrumentations, style, environnement historique, social, politique.
Au programme : Musiques « très » actuelles : les 30 dernières années. Musique classique. Musique contemporaine. Musique dite « alternative. Jazz alternatif. Hip-Hop. Musique électronique.

- **EARTRAINING :**

Etude de théorie musicale dans laquelle les musiciens apprennent à identifier les différents éléments de base de la musique, uniquement par l'audition.

- **ATELIER ORCHESTRE :**

Travail en petite formation, création d'un répertoire sur les esthétiques des musiques vivantes : Jazz, Rock, Rhythm'N Blues, Funk, Groove, Electro-Jazz, etc.. Sur des propositions des élèves ou des musiciens-enseignants.

On retrouve dans l'atelier les notions abordées dans la formation musicale avec en plus :

- La position dans le groupe, dans l'espace sonore et musical
- La posture : conscience du corps et de l'influence sur la concentration, la respiration, la disponibilité
- Le son dans le collectif, globalement, puis avec précision : mélange des timbres, instrumentation, participation à la matière sonore générale, prise de décision, interprétation et improvisation, etc…
- Le répertoire : morceaux référencés en lien avec la formation musicale, approfondissement des arrangements, travail sur les couleurs et personnalités de chaque musicien le plus tôt possible.
- L'improvisation comme principe technique, outil de mise en situation, d'expérimentation et de vérification des données théoriques.

Concerts par atelier :

- - A la fin du 1er semestre à l'Espace JOB, scène commune avec les FP2
- - A la fin du 2nd semestre, à l'occasion du festival de Music'Halle

- **COURS D'IMPROVISATION :**

Donner aux élèves les moyens de s'approprier le matériel (mélodique, rythmique, harmonique) et les codes stylistiques leur permettant de développer un discours musical spontané de façon maîtrisée et interactive dans différents contextes de musique d'ensemble : construction et mémorisation instrumentale et auditive des gammes : majeures diatonique et pentatonique / mineures diatonique et pentatonique, gamme blues / mineures harmonique et mélodique. Travail sur les cellules rythmiques représentatives des mesures 4/4, 3/4 et 6/8, croches binaires, croches swing.
Travail sur les cycles, et carrures. Appropriation de motifs mélodiques associés aux différents modes et gammes. Mise en situation d'improvisation dans un contexte rythmique et harmonique donné.

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES PONCTUELLES: 193 H

- **ATELIER RYTHMIQUE** :

Apprentissage et mise en pratique des différents modes de jeux rythmiques essentiels afin de mieux cibler : la stabilité du tempo, la notion de cycles et d'accents et la dynamique, à éléments qui amènent à plus de cohérence et de clarté dans l'exécution musicale.
Contenu : Analyse et pratique de styles divers d'une séance à l'autre (binaire, tertiaire, musiques traditionnelles, pop, jazz, rock..), par le chant, les percussions, puis l'instrument, aboutissant à des structures musicales originales ou issues de répertoires approprié : avec des notions préalablement acquises en cours de FM et de culture rythmique.
Construction et scénario du travail effectué pendant le cours, avec une mise à contribution des élèves

- **CULTURE RYTHMIQUE :**

Culture musicale : écoute et analyse sommaire de morceaux choisis dans différents styles musicaux, ensembles rythmiques : polyrythmie avec pieds / mains / cuisses / voix. Mise en place et déchiffrage avec instrument, jeux avec le métronome. Etude du cahier de Culture Rythmique de l'intervenant avec objectifs avancés. Notions théoriques avancées. Dictées rythmiques courtes, écriture de la batterie et des percussions. Mémorisation et « photographie » de cellules de plus en plus longues. Pulsations et équivalences rythmiques. Décalages avancés et illusions rythmiques.

- **ATELIERS MULTI-STYLES :**
-

Atelier de déchiffrage à partir de supports écrits d'origines diverses : partitions du domaine public, Fake Books, Red Books, etc…, mais pour la plupart transcription de morceaux proposés et relevés par l'intervenant. Aucune barrière stylistique : Jazz, Rock, Blues, Chanson française, Variétés internationales, Musique classique, Folklores divers (World Music)

1- Déchiffrage brut des notes de la partition
2- Adaptation de la partition à l'instrumentation du groupe
3- Exécution de la partition et improvisation à la demande

Lorsque les étudiants sont capables d'interpréter correctement le morceau (c'est-à-dire sans erreur mélodique, harmonique ou rythmique et à un tempo constant), là s'arrête le travail de l'atelier, laissant ainsi au groupe toute latitude pour le reprendre, l'adapter et l'arranger plus tard de manière autonome et éventuellement le joindre à son répertoire.

De 3 à 4 morceaux sont ainsi déchiffrés par atelier de 3 heures. La difficulté des thèmes proposés est établie et adaptée en fonction du niveau des membres du groupe (FP1, FP2, FP3). Il est parfois proposé un travail d'approfondissement de l'interprétation lorsque les circonstances le permettent (atelier plus long, personnel réduit, etc..).

Le but de cet atelier multi-styles est avant tout de permettre à l'étudiant-e une appréhension de la musique écrite sans inhibition, en particulier pour celui qui n'a jamais suivi de cursus de formation classique. De plus, la régularité du travail, le nombre de propositions données et la diversité des styles abordés contribuent en principe à la progression tangible de l'étudiant en musiques actuelles ainsi qu'à son émancipation des codes musicaux traditionnels.

- **STAGES EN TUTTI :**

Travail autour des musiques actuelles :
Construction collective et arrangements orchestraux à partir de compositions et de scénarios d'improvisation proposés par les musiciens-enseignants. Travail d'une production musicale réunissant tous les stagiaires de la promotion (instrumentation hétéroclite) dans un temps limité. Concerts de fin de stage dans l'Espace JOB, gratuits et ouverts à tous et toutes.

Travail autour des musiques nouvelles tendances

Le travail proposé dans cet atelier porte sur les points suivants : prise en compte du son comme phénomène premier, qu'il soit acoustique, électrique, électronique, direct ou transformé au travers des processus les plus divers. L'instrumentation est totalement ouverte et les bidouilleurs de tous poils sont les bienvenus. Mise en lumière de chacune des qualités du son et de la façon dont il s'inscrit dans l'espace. Recherche de modalités de jeu avec les autres, vers une véritable improvisation collective.
Propositions de modes de jeu, consignes, processus d'improvisation…
Schémas pour la musique, exploration des territoires qui s'étendent entre la pure improvisation et les musiques écrites. Ecoute « culture générale ».
L'histoire des Musiques Improvisées, Innovatrices ou Inclassables et autres modes d'expression libres et peu médiatisés, par leur « actualité ».
L'ambition de ce travail est de vivre collectivement des émotions parmi les plus fortes que la pratique musicale puisse procurer.

- **STAGE SON :**

Une journée pour aborder le son dans tous ses états : la numérisation du son, le MIDI, les différents logiciels, l'enregistrement et la diffusion live (les micros, le placement, l'acoustique, les préamplis, les niveaux, line in, DI…), le mixage (mise à plat, compression, effets divers, panoramique, niveaux) et la Mastering. Enfin, une mise en situation autour de la prise de sons de divers instruments.

- **SEANCE D'ENREGISTREMENT :**

Au studio de l'IMPRIMERIE à JOB avec les intervenants des ateliers orchestres
- 2 séances d'enregistrement
- 2 séance de mixage

- **GYMNASTIQUE POSTURALE :**

Méthode douce de travail axée sur le renforcement musculaire des muscles posturaux. Les articulations sont mobilisées lentement au rythme de sa respiration.

- **TRAVAIL PERSONNEL, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT** :

Un travail personnel quotidien est nécessaire notamment pour maintenir et améliorer sa technique instrumentale et/ou vocale. De même qu'un travail personnel d'entraînement, d'assimilation des connaissances et de recherche est indispensable pour intégrer les savoirs transmis tout au long du programme de formation. Le suivi et l'accompagnement à l'insertion professionnelle, la définition des objectifs et projets professionnels, grâce à la mise à disposition des ressources de Music'Halle (pédagogiques, techniques et administratives) sont également mis en œuvre dans le cadre du programme de formation.

- **BILAN INTERMEDIAIRE, VALIDATION :**

A l'issue de l'année, des évaluations de la formation sont effectuées : contrôles continus, épreuves écrites, auditions en public, bilans, évaluations collectives et individuelles en milieu et en fin de session. En fin d'année, une attestation de stage avec le détail des résultats pédagogiques sera remise aux étudiants au cours d'un entretien avec le coordinateur pédagogique. L'entrée en deuxième ou troisième année sera déterminée en fonction des résultats obtenus.

En plus de ces heures, des répétitions en autonomie des ateliers orchestres sont planifiées 2 à 3h par semaine.

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE :
David Pautric : Coordinateur pédagogique
Frédéric Carbonnery : Référent 1ère année

En cours de mise à jour