

Travail avec l'Académie musicale de Villecroze

Retour sur les apports de l'AMV dans la dynamique de formation musicale dans le Var, le déploiement de projets culturels, et lien avec la naissance d'un « Printemps des jeunes » à l'opéra de Toulon

Emmanuelle This, CPEM Var

Octobre 2014, première rencontre avec l'AMV autour du stage « trois compositeurs »

Ma rencontre avec l'AMV remonte à 2014. J'effectuais alors ma troisième rentrée en tant que conseillère pédagogique en Education Musicale sur l'est varois et ne connaissais bien ni la structure, ni les opéras pour enfants. J'ai en effet pu participer à un premier stage « Trois compositeurs écrivent pour l'école », en octobre 2014, au cours duquel j'ai eu la chance de travailler avec deux des compositeurs - Isabelle Aboulker et Alexandros Markeas - ainsi qu'avec Sofi Janin, chef de chœur à Radio France.

Une chance réelle car, outre le cadre enchanteur de l'Académie située à Villecroze, ce stage fut très enrichissant à divers points de vue. Il a permis aux participants (conseillers pédagogiques, musiciens intervenants et enseignants) de se familiariser avec les œuvres composées pour le public scolaire – Myla et l'arbre bateau, Orphée aux animaux et Nous n'irons pas à l'opéra – de mieux cerner l'intention des compositeurs et leur univers musical, ce qui avait présidé à l'écriture de ces pièces, les éléments à mettre en valeur et la façon de le faire (phrasé, diction, interprétation...). De nombreux conseils nous ont également été apportés sur la technique vocale et la façon de diriger un chœur, des apports très concrets, enrichissants à titre personnel et transférables dans notre enseignement ou nos formations. Et d'une façon unanime, nous nous sommes sentis « boostés » par ce stage, grâce à des intervenants de très grande qualité, mais aussi grâce aux liens forts qui se sont noués au sein du groupe. Cette parenthèse musicale fut en effet l'occasion d'échanger sur la profession des conseillers pédagogiques, de découvrir ce qui se faisait dans d'autres départements, de mutualiser bonnes idées ou ressources. Echanges dynamisants qui ont perduré au-delà du stage.

Octobre 2014 : Stage « Trois compositeurs écrivent pour l'école » - Stage CPEM / IMS / Professeur des écoles
Isabelle Aboulker / Alexandros Markeas / Sofi Janin

A l'issue de ce premier stage, il ne m'a pas été possible de réinvestir directement les contenus de formation, cela n'ayant pas été inscrit au préalable dans les plans de formation des circonscriptions du Var, en revanche la diffusion des supports musicaux via Musique Prim a permis une première sensibilisation des enseignants et nous avons programmé pour l'année suivante (2015-2016) des actions de formations permettant aux enseignants de monter ces opéras pour enfants. Ce répertoire de grande qualité a également séduit les musiciens intervenants du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée avec lesquels nous travaillions. Aussi, quand en octobre 2015 un nouveau stage a été programmé, plusieurs se sont positionnés pour y participer.

2015-2016, premiers réinvestissements auprès des enseignants, premières mises en œuvres

Outre le stage « équipes de terrain » organisé par l'AMV, associant des professeurs des écoles et des musiciens intervenants et auquel a pu participer une équipe du Var (octobre 2015), l'année 2015-2016 m'a permis d'organiser plusieurs animations pédagogiques destinées aux enseignants du premier degré. Cinq circonscriptions ont ainsi programmé des modules d'animations de 3h (cycles 2 et 3), autour du thème : « Monter un projet annuel autour de petits opéras pour enfants ». Une centaine d'enseignants ont suivi ces formations, donnant naissance à diverses réalisations sur le département et plusieurs représentations de « Myla et l'arbre bateau » et de « Nous n'irons pas à l'opéra » ont été données en juin 2016.

L'accompagnement des musiciens intervenants du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée (Isabelle Goulet, Cécile Maurel, Chloé Charmetant et Bruno Rodriguez) a permis de fédérer plusieurs classes de l'agglomération autour de ces opéras, certaines bénéficiant également de la venue d'Isabelle Aboulker pour des séances de travail et de partage en mai 2016. Les réalisations ont eu lieu l'Espace des Arts, au Pradet, en juin 2016. Le suivi de ce projet m'a permis d'en mesurer la richesse et la pertinence pour les élèves concernés qui ont adhéré aux propositions musicales (niveau de difficulté adapté, thématiques porteuses et exploitations pluridisciplinaires facilitées par les accompagnements pédagogiques proposés sur Musique Prim).

Isabelle Aboulker présente à Toulon pour des séances de travail autour de « Myla et l'arbre bateau »

Sur la fin de l'année scolaire 2015-2016, nous est également venu à l'idée d'associer l'AMV au Plan Académique de Formation de l'année suivante (2016-2017), compte tenu de son implantation géographique (au cœur du Var et de l'Académie de Nice) et un appel à candidature Var/Alpes Maritimes à destination des professeurs des écoles et musiciens intervenants a été lancé juin 2016 pour la rentrée suivante.

2016-2017, stage académique de formation avec l'AMV et naissance du premier « Printemps des jeunes » à l'opéra de Toulon Provence Méditerranée

Du 24 au 28 septembre 2016, il nous a donc été permis de piloter, avec ma collègue des Alpes Maritimes - Hélène Reynaud - un nouveau stage organisé par l'AMV autour des « Trois opéras pour enfants ». Alexandros Markeas, Julien Joubert ont présenté leurs œuvres, accompagnés par Corinne Barrère pour le travail vocal.

Une vingtaine d'enseignants et des musiciens intervenants étaient présents pour ce stage qui a suscité le même engouement que les précédents !

Les participants ont souligné l'aspect très formateur de ce stage, avec des apprentissages concrets et exploitables en classe, des conseils pratiques et applicables sur le terrain. Ils ont apprécié la beauté du répertoire et l'appropriation facilitée par le travail avec les compositeurs, quel que soit leur niveau musical (certains n'avaient pas de compétences particulières dans le domaine). La richesse des échanges musicaux, pédagogiques et humains a été mise en avant. La prise en charge des contingences matérielles (hébergement et repas) par l'Académie est de toute évidence facilitatrice et permet à chacun de s'investir pleinement dans la formation. Les moments de convivialité renforcent également le collectif et la dynamique de groupe. L'expression de « plaisir partagé » revient dans de nombreux retours des participants qui se disent « privilégiés d'avoir bénéficié d'un stage d'une telle qualité, mais aussi d'avoir vécu dans un lieu d'exception, propice à la découverte de l'univers musical et aux échanges ».

Septembre 2016 (du 24 au 28 septembre 2016) : Stage « Trois compositeurs écrivent pour l'école »

Stage académie de Nice piloté par les CPEM83 et CPEM06 : Professeurs des écoles / IMS

Alexandros Markeas / Julien Joubert / Corinne barrère

A l'issue de ce stage, plusieurs enseignants ont engagé leur classe dans la réalisation d'opéras pour enfants et la qualité des projets proposés a motivé des structures culturelles à s'y associer. « Myla et l'arbre bateau » et « Nous n'irons pas à l'opéra » ont par exemple été montés à la Croisée des Arts à Saint-Maximin, en partenariat avec le Conservatoire de la Provence verte, musiciens professionnels ou élèves confirmés du Conservatoire accompagnant les classes. Une très jolie version bilingue, « français-provençal » de ces œuvres a également été proposée à l'école bilingue de Cuers par deux autres participantes du stage.

Il m'a alors semblé important, compte tenu de la dynamique créée, de chercher un cadre propice à la présentation de telles œuvres et permettant de fédérer de nombreuses classes autour d'un spectacle commun. L'opéra de Toulon s'est montré très favorable à ce projet, séduit par une dimension qui n'existait pas encore dans son partenariat avec l'Education Nationale, à savoir des spectacles participatifs, engageant dans une action commune sur la scène de l'opéra des élèves et des musiciens. Une action académique intitulée « Derrière le rideau » permettait aux élèves d'assister à des ouvrages et de visiter l'opéra, mais pas d'y être acteurs. J'imagine que la qualité des œuvres proposées, la mise à disposition du matériel d'orchestre et les formations reçues ont également motivé le partenaire. Il nous a donc été proposé de monter les trois opéras pour enfants sur la scène de l'opéra, accompagnés par l'orchestre.

Ainsi est né en mai 2017 le premier « Printemps des jeunes à l'opéra », une semaine dédiée aux classes du 1er degré engagées sur des projets participatifs, alternant temps de répétitions et de productions et fédérant plusieurs partenaires : DSDEN du Var, Opéra de Toulon, Festival de Musique de Toulon et sa Région et Canopé. Le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée s'est également associé au projet en mettant à disposition quatre musiciens intervenants qui accompagné tout au long de l'année les trois cents élèves participants. Les « Trois opéras

pour enfants » ont été donnés le 4 mai 2017, en présence d'Isabelle Aboulker et de Nicolas Saddier. Au total, douze classes de l'agglomération se sont produites, du CP au CM2. Plusieurs d'entre elles étaient issues du REP+ toulonnais et deux classes d'ULIS (Unité Locale d'Intégration Scolaire) y ont trouvé leur place.

Dans la même semaine, un concert participatif autour des Quatre Saisons de Vivaldi, permettait aux classes de chanter des textes inventés sur les mélodies de Vivaldi, accompagnés là encore par les musiciens.

Cette première édition du « Printemps des jeunes à l'opéra » a remporté un vif succès, tant auprès des élèves et de leurs enseignants que des familles spectatrices dont la plupart entrait à l'opéra pour la première fois. Un « moment inoubliable et tellement riche » selon les dires d'une enseignante qui souligne aussi les progrès importants de ses élèves, en lien avec leur implication face à l'enjeu du spectacle : se produire à l'opéra, accompagné par trente musiciens professionnels et devant huit cents spectateurs, ça n'est pas rien !

En parallèle des animations pédagogiques ont continué à être proposées faisant naître ici et là de petits opéras.

2017-2018, nouveau « Printemps des jeunes à l'opéra » et nouveau stage à Villecroze

Une deuxième édition du « Printemps des jeunes » a été programmée en mai 2018 et l'action semble pérenne, déjà annoncée pour 2018-2019 dans une plaquette dédiée au jeune public qui vient de voir le jour. Cette action s'est enrichie de nouveaux partenaires comme la classe d'orchestration du Conservatoire TPM (orchestration de Mademoiselle Louise et l'aviateur allié) ou la classe de théâtre du Conservatoire TPM (comédiens récitant sur Les musiciens de Brême). Pour cette deuxième édition deux temps forts ont eu lieu : un spectacle « Autour de West Side Story » impliquant neuf classes dans un travail chorégraphique et vocal et un spectacle « Opéras pour enfants » impliquant onze classes autour d'opéras de Julien Joubert (extrait de « Nous n'irons pas à l'opéra », « Les musiciens de Brême » pour le cycle 2 et « Mademoiselle Louise et l'aviateur allié » pour le cycle 3). Des classes du REP et d'ULIS étaient à nouveau présentes et les élèves ont pu rencontrer Julien Joubert lors de séance de travail à Toulon en octobre 2017.

Julien Joubert rencontre à l'opéra de Toulon les classes qui se produiront lors du « Printemps des jeunes »

Du côté du Conservatoire, une très belle version d'« Orphée aux animaux » a été donnée, regroupant des chœurs d'élèves, l'orchestre du 2e cycle et des danseurs de la classe de danse contemporaine. Une autre façon de faire rayonner l'œuvre commandée par Villecroze !

Ma formation personnelle s'est enrichie d'un troisième stage à Villecroze en avril 2018, autour de l'œuvre de Michèle Bernard « Un poirier m'a dit » et avec pour formateurs des artistes du CREA : Isild Manac'h (chef de chœur), Sélin Dünder (chorégraphe) et Christian Mesmin (pianiste). Parce qu'il valorisait l'engagement du corps comme corolaire du travail vocal, ce stage m'a semblé très complémentaire des précédents. Les différentes phases de travail proposées successivement par Isild et Sélin entraînent en résonnance les unes avec les autres : réveil corporel et

vocal, jeux de « connexion » au sein du groupe, investissement de l'espace scénique à partir de trempins imaginaires, jeux vocaux ou d'expression, vocalises ou recherche chorégraphique, puis in fine travail vocal et de mise en scène des chants. Cela nous a semblé très efficace, le travail corporel et d'expression engageant plus avant l'interprète et libérant la voix. Il nous a également semblé que les activités proposées (comme par exemple des exercices de portés) renforçaient la prise de conscience du groupe, la solidarité, la coopération. Des éléments tellement essentiels à transmettre aux élèves !

Avec ce stage s'ouvrent d'autres perspectives de formations et de mises en œuvre, notamment dans le cadre des rencontres chorales du 1er degré. La création d'un Padlet a permis de mutualiser les ressources et outils constitués au cours du stage et depuis de nombreux échanges entre conseillers pédagogiques nous permettent d'avancer plus efficacement sur nos territoires respectifs, avec un sentiment précieux de collectif.

Avril 2018 (du 16 au 20 avril 2018) : Stage CREA autour de l'œuvre de Michèle Bernard « Un poirier m'a dit »
Isild Manac'h, chef de chœur / Sélin Dünder, chorégraphe / Christian Mesmin, pianiste

Le travail avec l'AMV aura vraiment dynamisé ma pratique professionnelle en me permettant de découvrir des répertoires et d'en assurer la médiation efficacement, en me permettant de préciser et développer des gestes professionnels en lien avec le travail vocal, la direction ou la mise en scène. La rencontre avec des compositeurs, chefs de chœur ou chorégraphes de talent a été extrêmement dynamisante et m'a aidé dans le déploiement des projets culturels à l'issue des stages (certains sont venus travailler avec les classes, d'autres m'ont conseillée). D'une façon générale, la convivialité liée à l'esprit de ces stages a permis de créer un collectif important pour une fonction où nous travaillons souvent de façon isolée. Cela a permis le partage d'outils et de mutualiser nos idées. Et puis le lieu est si beau, on y est si choyé : cela fait un bien fou ! Enfin, on l'aura compris, ces formations avec l'AMV auront été déterminantes pour la mise en place du « Printemps des jeunes » à l'opéra de Toulon, action aujourd'hui pérenne, repérée et très appréciée par l'ensemble des partenaires.

ANNEXES

Voici quelques éléments de présentation du « Printemps des jeunes », en partenariat avec l'opéra de Toulon.

Liens vidéo

Présentation du 1er Printemps des jeunes à l'opéra sur le site de la DSDEN du Var

<http://www2.ac-nice.fr/cid116715/video-du-projet-trois-operas-pour-enfants-interprete-par-300-eleves-sur-la-scene-de-l-opera-de-toulon.html>

Vidéo « Il était une fois trois opéras :

https://youtu.be/an-n7_kR2nE

Captation vidéo 18 mai 2018

https://mega.nz/#F!CUdgFAyT!_LSJGlVZnMCygpNLGmnGPw

Photos

Toulon

var-matin
Vendredi 5 mai 2017

7

D'épatants enfants chanteurs d'opéra

Hier, dans le cadre du Printemps des Jeunes, 300 élèves d'écoles de l'agglomération, accompagnés par les musiciens de l'Opéra dirigé par Cédric Clef, se sont unis pour interpréter trois opéras pour enfants. *Orphée aux animaux* d'Alexandros Markeas, *Nous n'avons pas* à l'Opéra de Julien Joubert, *Myla et l'arbre bateau* d'Isabelle Aboulker. L'auteure de ce conte musical était venue spécialement pour le voir et l'écouter, émue par la mise en scène.

La prestation, chant et chorégraphie de ces élèves, du CP au CM2 des écoles Val Fleuri, Lucie Tardivier, Pont-du-Las, Jules-Ferry et Zunino 2 (La Garde) est tout à fait remarquable. Une action menée grâce à la participation de l'Opéra, du festival de musique, de la Ville, de l'Inspection académique et du Conservatoire, aidée par le financement de Canopé et la fondation Daniel et Nina Carasso

PMA

Ci-dessus : « Orphée aux animaux » d'Alexandros Markeas, par des élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Lucie Tardivier.

Ci-contre : « Myla et l'arbre bateau » d'Isabelle Aboulker par des élèves de CP, CE1, CE2 et en adaptation scolaire (ULIS), des écoles Val Fleuri et Zunino 2 (La Garde).

(Photos PMA)

Impressions d'après le spectacle

J'avais le trac quand on attendait derrière le rideau et surtout quand il s'est ouvert, mais une fois que je chantais je n'avais plus que de la joie. Ce que j'ai le plus aimé c'est quand nous nous sommes approchés d'Orphée et quand nous avons dansé. Ce qui m'a impressionné c'est quand le rideau s'est ouvert et que j'ai vu tout le monde qu'il y avait. Ce qui était bien c'est que notre chef d'orchestre, Frédéric, nous donnait les départs et les moments où il fallait s'arrêter. À la fin du spectacle je me sentais très contente de moi. Mes parents m'ont dit que le spectacle était magnifique et que j'avais été superbe et que j'avais bien joué.

Le moment que j'ai préféré c'est quand nous avons salué : on ne voyait pas les parents dans la salle toute noire mais on savait qu'ils étaient fiers de nous.

OPÉRA DE TOULON
SAISON 17-18

LE PRINTEMPS DES JEUNES

« Opéras pour enfants »

Les Musiciens de Brême
Mademoiselle Louise et l'Aviateur allié
de Julien Joubert

Classes de Primaire
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Orchestre de l'Opéra de Toulon

Cédric Clef *direction musicale*

Travail musical
Bruno Rodriguez - Isabelle Goulet
Cécile Maurel - Chloé Charmetant

Vendredi 18 mai 2018 - 14h

Action pilotée conjointement par l'Opéra de Toulon, le Festival de Musique de Toulon
et sa Région, la Ville de Toulon, l'Inspection Académique du Var et
le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée
avec le financement de Canopé et la fondation Daniel et Nina Carasso

