

BILAN 2011-2012 - PERSPECTIVES - INSCRIPTIONS 2012-2013

Madame, Monsieur,

A l'aube de son dixième anniversaire et avant d'envisager ensemble les perspectives pour marquer l'événement, un bilan de la saison 2011-2012 de l'Atelier doit vous être présenté.

En effet, la richesse des réalisations et les progrès réalisés l'an dernier nous obligent en termes de continuité, de qualité de travail, d'audace, d'ouverture et de créativité !

L'ATELIER 2011-2012 EN CHIFFRES

☞ des effectifs stables : 60 musiciens se sont produits dans le cadre de l'Atelier.

☞ maintien d'une grande diversité instrumentale : 19 pianistes - 12 violonistes - 3 altistes - 4 violoncellistes - 2 harpistes - 2 guitaristes - 3 flûtistes - 1 hautboïste - 3 clarinettes - 4 saxophonistes - 1 bassoniste - 6 chanteurs.

☞ répartition des effectifs : 19 élèves de 6ème - 13 de 5ème - 14 de 4ème - 8 de 3ème - 2 de 2de - 2 de 1ère - 2 de T^{le}

BILAN PÉDAGOGIQUE

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

Répertoires abordés :

☞ 54 compositeurs pour 65 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 : *Une petite musique de nuit, Le lac des cygnes, Rosamunde, La Moldava, Danses slaves ...* 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.

3 grands concerts au sein de l'École avec la participation de l'ensemble des musiciens

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.

Création d'une œuvre contemporaine (le Navire aux voiles mauves) en partenariat avec l'Académie de Paris :

Pour la première fois, des élèves (et anciens élèves) de l'Atelier ont participé à la création d'une œuvre contemporaine, sur une proposition de l'Académie de Paris.

Ce projet a uni nos instrumentistes à ceux du Lycée Racine, à des choristes issus de quatre établissements scolaires et à des chanteurs solistes professionnels, autour d'une œuvre de Bruno Ducol, créée avec une mise en scène sous la direction de Philippe Nahon - chef de l'ensemble « Ars Nova » - lors de deux concerts en mars à la Maison des Pratiques artistiques amateurs (MPAA).

Après la rencontre et un concert à l'Opéra Bastille en 2009 avec la célèbre compositrice finlandaise Kaija Saariaho, nos élèves ont pu revivre l'expérience d'une création d'œuvre au contact direct du compositeur dans sa phase de maturation ultime, sous la direction d'intervenants reconnus en musique contemporaine.

Ils se sont confrontés à une composition particulièrement exigeante et ont su s'adapter à un style d'écriture peu souvent rencontré. Ces concerts ont permis à l'Atelier de rayonner vers l'extérieur en se produisant dans un cadre très stimulant.

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

Deux étudiants du Département de Pédagogie du CNSM de Paris ont mis 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.

Dans le cadre de ce travail expérimental, les ensembles qui y ont participé ont pris conscience de l'importance et de l'apport sur l'interprétation d'une lecture approfondie de la partition.

Ils se sont confrontés à une approche nouvelle et créative basée sur des partitions vierges de toute annotation, qui les ont incités à raisonner et à argumenter sur toutes les options possibles, pour s'accorder sur une interprétation partagée du texte. Les intervenants ont mobilisé le bagage théorique, l'imagination et la sensibilité des musiciens, tout en les encourageant à prendre un maximum d'initiative.

En dernière séquence du travail, nos élèves ont eu la chance de bénéficier des conseils de Jeanne-Marie Conquer, violoniste de l'Ensemble Intercontemporain, et de ceux du chef d'orchestre Louis Langrée.

Une séance-bilan de restitution publique devant les élèves des CHAM (ouverte également aux parents) a couronné ce projet, en présence du compositeur Pascal Zavarro qui a apporté son éclairage sur ces problématiques en commentant les choix d'interprétation de chaque ensemble. L'Inspectrice d'Académie était présente ainsi que les professeurs de Pédagogie du CNSM : le jury de ces étudiants a loué le caractère particulièrement original et fructueux de cette réalisation « *Partitions notées, annotées ... à noter !* ».

Masterclass du chef d'orchestre Louis Langrée :

Après une première Master Classe en partenariat avec le *Curtis Institute* de Philadelphie en mai 2011, nous avons eu la chance de pouvoir offrir à nos jeunes musiciens un cours public d'interprétation donné par Louis Langrée, chef d'orchestre de renommée internationale et directeur du *Mostly Mozart Festival* de New York.

Il a fait travailler en fin d'année quatre ensembles de l'Atelier, en présence de toutes les Classes musicales et de professeurs et parents : nos interprètes ont bénéficié des conseils d'un musicien riche d'une expérience exceptionnelle et d'une grande sensibilité, qui communique son savoir-faire avec une grande générosité.

Les auditeurs ont ainsi pu prendre conscience du caractère illimité du travail musical, qui ouvre sans cesse de nouvelles pistes de recherches tant sur le plan technique que sonore, et mieux percevoir sur quelles bases se font les choix d'interprétations, en relation étroite avec la pensée et la vie du compositeur.

Concert exceptionnel au profit du Téléthon :

Un concert au profit du Téléthon a été donné au Théâtre en décembre dernier, en présence de la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, réunissant toutes les expressions musicales de l'École.

L'Atelier de Musique de Chambre y a joué un rôle central en invitant également d'anciens élèves et des musiciens de l'école primaire qui ont pu être épaulés par des chambristes plus expérimentés, sur des répertoires très éclectiques. Le public a apprécié de retrouver à cette occasion des musiciens qu'ils avaient vu progresser au sein de l'Atelier, et de découvrir de nouveaux musiciens en herbe.

Ce fut aussi une excellente opportunité de faire découvrir et partager à un nouveau public la qualité du travail effectué dans le cadre de l'Atelier.

La réussite de cette semaine de mobilisation au profit du Téléthon - couronnée par ce concert - a motivé l'École pour renouveler l'expérience, ce qui redonnera à nos musiciens une occasion supplémentaire de se produire à nouveau en décembre.

Partenariat avec le Petit Collège :

L'Orchestre Plume a vu le jour à l'école primaire en 2010.

Pour sa première session cette année, certains élèves de l'Atelier de Musique de Chambre ont soutenu ces très jeunes musiciens dans leur travail, lors de répétitions partielles ou collectives, mais aussi durant leur concert final.

Pour la plupart, nos élèves venus en renfort avaient également suivi leur scolarité au Petit Collège, ce qui leur a permis de mesurer avec du recul leur évolution au Grand Collège, leurs progrès et la maturité acquise grâce à la pratique collective.

Si les emplois du temps l'autorisent, nous envisageons de renouveler cette expérience - souhaitée de longue date - qui concrétise une forme de continuité pédagogique au travers de cette transmission de nouveaux savoir-faire, de sa motivation et du plaisir de partager.

BILAN MATÉRIEL : moyens et bourses

L'Atelier bénéficie d'un soutien actif et pérenne 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.

Par ailleurs, les parents qui le souhaitent peuvent s'adresser à l'**Association des Parents d'Élèves**, qui peut le cas échéant offrir des **bourses** pour aider à couvrir les frais d'inscription de certains élèves.

PERSPECTIVES

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

Ce projet n'ayant pas pu se réaliser l'an dernier en raison du calendrier très chargé, il reste toujours d'actualité. Encore en phase d'étude, il aura pour objectif l'approche du style et de l'esprit baroque via une pratique et un échange approfondis avec des musiciens reconnus spécialisés en musique ancienne.

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

Cette session pourra s'enrichir de l'intervention d'un professeur de danse baroque que nous avons déjà invité, ou de la participation d'élèves de l'Atelier Théâtre pour illustrer les techniques de déclamations de cette époque.

2/ 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 joué durant une semaine en fin d'année.

Cette collaboration dépendra naturellement de la disponibilité des musiciens et du répertoire théâtral choisi.

3/ Master- Classes et rencontres :

Suite au succès des premières expériences si enrichissantes avec le Curtis Institute et Louis Langrée, nous tenons à institutionnaliser l'organisation d'une Master Classe annuelle.

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.

C'est dans ce cadre que s'inscriront également cette année les interventions régulières d'anciens élèves de l'Atelier qui suivent actuellement des études de Musique à un très haut niveau, dans la perspective d'une carrière professionnelle.

Jusqu'à présent d'anciens élèves intervenaient régulièrement lors de nos concerts, soit en solo, soit pour soutenir un ensemble. Nous souhaitons nous inspirer du remarquable échange avec le département Pédagogie du CNSM pour ouvrir un canal de transmission pérenne bénéficiant à la fois à nos jeunes musiciens (conseils techniques, instrumentaux, musicaux) ainsi qu'à ces élèves avancés désireux de développer dans un cadre privilégié des compétences pédagogiques qui leurs seront précieuses.

4/ Les dix ans de l'Atelier de Musique de Chambre :

L'année en cours sera la dixième saison de l'Atelier, le premier concert de l'Atelier ayant eu lieu le 16 janvier 2004 ! En 2013-2014, nous envisageons donc toute une série de concerts exceptionnels pour fêter cet événement.

Les préparatifs de ces festivités se mettront en place dès cette année, notamment grâce à l'intervention d'anciens élèves qui feront le lien entre les débuts et l'avenir de l'Atelier, et ils joueront un rôle d'animation essentiel lors des productions de l'an prochain.

Ainsi, un concert exceptionnel en juin 2013 est en cours d'organisation pour marquer le début des réjouissances liées à cet anniversaire.

Objectifs généraux : ouverture sur l'extérieur et partenariats

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 leurs connaissances, des associations, conservatoires, institutions, etc - qui débouchent généralement sur des réalisations passionnantes.

CONCLUSION

Cette année particulièrement 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.

Bien à vous,

Maria Giota