

LA RYTHMIQUE, LE SOLFÈGE, UN CHEMIN VERS LA MUSIQUE...

De la pratique à la connaissance,
une pédagogie du mouvement
corporel et musical.

LE FILM

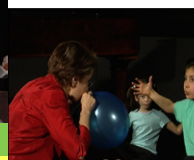
L'objectif de ce film est d'amener le spectateur à comprendre le cheminement qui conduit les élèves, depuis le mouvement instinctif, à la connaissance et à la pratique de la musique. Il montre comment l'acquisition des notions musicales est rendue vivante et attrayante au moyen de la rythmique.

On découvre comment les enfants vont progressivement acquérir les bases de la musique. A savoir : le rythme, la mélodie, l'harmonie et le phrasé. Quelques sujets musicaux ont été choisis comme exemples pour illustrer cette approche dalcrozienne. Le film cherche à montrer une progression dans l'apprentissage de ces diverses notions.

Ballons, rubans, cerceaux, foulards, instruments à percussion contribuent à rendre les leçons plaisantes et ludiques. L'improvisation, tant corporelle que musicale, y trouve largement sa place. Les acteurs de ces différentes séquences sont d'âges et de niveaux variés.

Le film est construit autour de l'enseignement de Mireille Weber qui commente ses exercices, ainsi que les étapes d'apprentissage. Il est aussi ponctué de différentes interviews d'enseignants et de personnalités du monde artistique. Certaines séquences montrent également que cette pédagogie du solfège peut amener à des réalisations scéniques.

"Je sais et je pense parce que je ressens et j'éprouve." *Emile Jaques-Dalcroze*

LA RYTHMIQUE JAKUES-DALCROZE

La rythmique Jaques-Dalcroze est une pédagogie musicale qui met en relation les liens naturels entre le mouvement corporel et le mouvement musical conduisant au développement des facultés artistiques de celui/celle qui la pratique.

A travers la stimulation de la motricité globale, la perception et la conscience corporelle sont développées et permettent au musicien amateur ou professionnel de tout âge de vivre son propre corps comme premier instrument, celui par lequel sa musicalité est ressentie et transmise.

La rythmique est une méthode pluridisciplinaire et interactive. La relation entre la musique et le mouvement corporel se déroule dans l'espace. Cette utilisation particulière de l'espace et de l'énergie, en relation aux phénomènes sonores et moteurs, accompagne la large palette d'exercices audio-moteurs qui viendront en aide au développement de l'oreille musicale, de l'audition intérieure et de l'expression personnelle.

Le chemin que la rythmique propose conduit à apprivoiser les éléments de la musique, à les analyser et ensuite à les mettre en pratique par l'improvisation et la création dans diverses situations qui touchent autant les applications musicales que corporelles.

Dans cette méthode interactive d'éducation musicale, l'apprentissage en groupe permet aux enfants comme aux adolescents, aux adultes et aux futurs professionnels, de travailler la capacité d'adaptation, de réaction, d'intégration, de contact et de socialisation.

Silvia Del Bianco, Directrice de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève

La rythmique contribue au développement de la personnalité humaine par l'entraînement de ses facultés physiques, psychiques et mentales. Elle fait constamment appel à l'écoute, à la motricité, à l'imagination, à l'attention de l'élève et se révèle ainsi un outil précieux pour l'acquisition de toutes les notions musicales. Elle favorise également le passage du concret à l'abstrait au travers de perceptions, de sensations qui mèneront à l'analyse musicale et au développement artistique.

EMILE JAQUES-DALCROZE

Originaire de Sainte-Croix dans le canton de Vaud (Suisse), Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) est né à Vienne (Autriche) et décédé à Genève (Suisse). La famille s'établit à Genève dix ans plus tard. Compositeur et musicien, il effectue ses études musicales à Genève, Paris (avec Delibes et Fauré) et Vienne (avec Bruckner).

C'est entre 1892 et 1910, alors qu'il enseigne au Conservatoire de Genève, qu'il rompt avec une approche purement théorique pour élaborer la rythmique, pédagogie interactive et pluridisciplinaire fondée sur la musicalité du mouvement et l'improvisation.

En 1910, Jaques-Dalcroze s'installe en Allemagne dans la cité-jardin de Hellerau, près de Dresde, où deux mécènes édifient pour lui un institut sur mesure. C'est dans ce laboratoire du futur qu'il poursuit ses recherches sur l'éducation musicale, le mouvement et la création artistique matérialisée par des spectacles basés sur la scénographie révolutionnaire d'Adolphe Appia, attirant toute l'intelligentsia européenne: Ballets russes de Diaghilev (qui s'adjoignit en la personne de Mary Rambert, un professeur de rythmique à l'influence décisive sur le Sacre du Printemps), Bernard Shaw, Arthur Honegger, Ernest Bloch qui fut son élève, Le Corbusier, Paul Claudel, Stanislawski ou Ernest Ansermet, pour ne citer qu'eux. De cette expérience sont issues de nombreuses écoles de formation Jaques-Dalcroze dans le monde entier.

La première guerre mondiale contraint Jaques-Dalcroze à rentrer à Genève, où l'Institut du même nom ouvre ses portes en 1915. Celui-ci totalise aujourd'hui près de 2600 élèves - allant des cours préparatoires pour enfants et amateurs jusqu'à la formation professionnelle. Promu citoyen d'honneur de cette cité, Jaques-Dalcroze y poursuivra son œuvre jusqu'à sa mort le 1er juillet 1950.

Parallèlement à son activité de pédagogue, il est l'auteur d'innombrables chansons qui s'intégrèrent peu à peu au patrimoine populaire romand. Mais l'on redécouvre aujourd'hui sa carrière de compositeur qui devait l'amener à produire, dès 1883, un nombre d'œuvres considérable pour le concert ou pour le théâtre lyrique. Il a notamment signé quatre opéras, deux concertos pour violon, des œuvres symphoniques et une abondante musique de chambre ainsi que de nombreuses pièces pour piano.

L'ASPRYJAD

L'Association Suisse des Professeurs de Rythmique Jaques-Dalcroze a son siège au domicile de la présidence. Elle n'a pas de but lucratif. Elle favorise les liens et l'entraide entre les membres des secteurs public et privé. Elle coordonne leurs activités lorsqu'elles touchent à des questions d'intérêt général (formation continue).

Elle facilite l'échange d'informations (expériences, recherches, manifestations artistiques, postes à repourvoir). Elle représente ses membres auprès des autorités supérieures et elle assure le développement des contacts avec les autres associations de la même profession à travers le monde. Elle soutient et favorise des projets de diffusion de la méthode Jaques-Dalcroze : les 4 DVD déjà réalisés qui illustrent les différentes facettes de la rythmique ainsi que diverses publications.

MIREILLE WEBER-BALMAS, LA PROTAGONISTE DU FILM

Très attirée dès l'enfance par tous les arts – musique, danse, théâtre et dessin –, elle a tout naturellement trouvé sa voie dans la formation dalcroziennne qui lui a permis d'associer et de développer ces différents moyens d'expression.

Au terme de ses études de musique et de mouvement, elle a obtenu une licence d'enseignement de la rythmique en 1967, suivie d'un diplôme de rééducation psychomotrice en 1968.

Depuis, elle à enseigné la musique (l'initiation, la rythmique et le solfège) à l'Institut Jaques-Dalcroze à des élèves de tous niveaux.

Pendant huit ans elle a également assumé les tâches de doyenne des classes d'enfants et d'adultes amateurs. Elle a notamment créé et introduit les cours de rythmique «parents-enfants». Durant toutes ces années, elle a régulièrement monté de nombreuses productions avec ses classes d'enfants, créé des chorégraphies faisant appel au lien entre la musique et le mouvement.

Au niveau des études professionnelles (HEM), les cours de pédagogie en pré-solfège lui sont confiés. Elle enseigne par la suite la méthodologie de la rythmique pour le solfège, ainsi que la pédagogie. Elle donne également des cours de chant et de technique vocale. Mireille Weber a également étudié le chant et mené une carrière de cantatrice parallèlement à son activité d'enseignante.

Dès 1997, elle crée un chœur d'adolescents afin de leur faire partager sa passion du chant. S'appuyant sur son expérience de la rythmique et de la technique vocale, elle leur fait découvrir des œuvres de styles différents. Préparant ses choristes, dirigeant elle-même ou chantant en soliste à leur côté, elle a amené ses élèves à participer à de nombreux concerts abordant des répertoires très variés, passant de la musique baroque, classique ou actuelle ainsi qu'à l'opéra, notamment avec *“les Enfants du Levant”* d'Isabelle Aboulker qui fut produit en décembre 2004 par le Grand Théâtre de Genève.

En 2008, elle monte l'opéra pour adolescents : *“Douce et Barbe Bleue”* d'Isabelle Aboulker, en collaboration avec des musiciens issus des trois écoles de musique de la Fédération, assurant – à côté de la préparation musicale de l'un des trois chœurs – la mise en scène, la scénographie, les costumes et les accessoires. Cette production donnée dans la salle de spectacle de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève a rencontré un très vif succès.

Avec le concours des classes de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève : rythmique-solfège 2e, 3e, 4e et 5e années de Mireille WEBER.

Avec la participation et l'interview des musiciens et artistes suivants, par ordre d'apparition :

- François GUYE, violoncelliste
- Alexandre GUYE, pianiste
- Sonia HAUSER, pianiste
- Florence RICHEZ, trompettiste et mère d'élèves
- Stefanie GÜNTHER, comédienne
- Isabelle FAUCHEZ, prof de danse et prof de rythmique
- Julie MARTIN DU THEIL, cantatrice
- Caroline SCHMIDT, prof de rythmique
- Madile VOLKEN, pianiste
- Tamaé GENNAI, prof de rythmique
- Pierre DEVEAUD, étudiant
- Cyrielle CORDT-MOLLER, collégienne

Apparaissent également :

- Léa PAIDOUSSIS, harpe ; Léonardo VASILE, violon ; Ivo FABBRETTI, piano ; Sandra ALBUQUERQUE, piano ; Ludmilla MERCIER, flûte ; Sylvie BARBERI, piano ; Emilie SCHOENENBERGER, danse ; Solal DEL CASTILLO SANANES, chant ; Ainsi que les enfants Eléo et Joëlle.

Introduction	
Chapitre I	Rythmes instinctifs
Chapitre II	Noire pointée croche
Chapitre III	Montée – descente
Chapitre IV	Les nuances
Chapitre V	Le Phrasé
Chapitre VI	La division de la noire et le triolet
Chapitre VII	La levée
Chapitre VIII	Rythmes ternaires
Chapitre IX	Mélodie – harmonie
Chapitre X	La rythmique à la base de divers arts
Chapitre XI	Le rôle des spectacles

