

LA PEDAGOGIE KODALY - STAGE D'AUTOMNE

Du 20 au 24 octobre 2018

Lyon – Maîtrise de l'Opéra

En quelques mots

Apprendre la musique : le plaisir avant tout !

Ce stage s'adresse à toutes les personnes intéressées par la pédagogie musicale Kodály et désirant en comprendre les principes. A travers des ateliers pratiques, dans lesquels nous chanterons ensemble, nous verrons comment mieux aider les élèves à développer leurs habiletés musicale et leur oreille intérieure, avec comme seule exigence le plaisir de la musique. Un bon professeur étant avant tout un bon musicien, nous proposerons des pistes personnelles pour se développer à travers les cours de « solfège Kodály ». L'expérience nous montre que le partage de connaissances entre participants venant d'horizons différents est d'une grande richesse, c'est pourquoi nous vous accueillons quel que soit votre bagage musical.

Contenu des cours

La pratique est au centre de la formation que nous proposons. Nous alternons des activités de chant et mouvement et des temps de prises de notes, étude du répertoire, réflexion et discussion autour des thématiques proposées.

Chant en commun

- Développer son écoute grâce à la polyphonie (disponibilité, intonation et justesse, exercices)
- La solmisation : un outil pour développer l'oreille (répertoire chanté tonal et modal, pratique de la phonimimie, reconnaissance des modes)
- Comment travailler avec le corps ? (associer son et geste, rythme et mouvement)
- Pratiquer la polyphonie en groupe avec les participants et les « outils Kodály »

Solfège Kodály et solmisation

- Le solfège comme enseigné en Hongrie est un cours qui se fait exclusivement en chantant. Nous aborderons, grâce à la solmisation et à des outils spécifiques à cette pédagogie, des œuvres du répertoire. Chaque nouvelle notion sera abordée par la musique, de manière progressive.
- L'apprentissage se fait grâce à des exercices ciblés : corps et rythme, « sing and play », canons ou ostinatos etc.
- Vous développerez votre oreille et en parallèle vos connaissances de la théorie musicale par la pratique d'œuvres du répertoire, en chantant.
- Vous apprendrez à utiliser la phonimimie.
- Vous apprendrez à lire une partition en solmisant.

Pour les cours de solfège, trois niveaux sont proposés.

- Débutant : si vous avez une connaissance de la partition assez neuve
- Intermédiaire : si vous avez une assez bonne connaissance de la partition et de la solmisation
- Avancé : si vous avez déjà une bonne pratique polyphonique, harmonique et désirez mieux comprendre l'application de la solmisation à ces domaines

Méthodologie Kodály dans divers contextes

Chaque module de méthodologie abordera un sujet spécifique, suivant une progression sur les quatre jours.

■ Les jeux chantés : un répertoire qui répond à des objectifs musicaux précis

- En pratique : Jouer, chanter, vivre les chansons - différents exemples de jeux chantés et de leurs objectifs pédagogiques
- Pourquoi les jeux chantés sont une pratique si importante pour les enfants, et ce sur tous les plans ? (travail de la pulsation, du rythme, de la justesse, de la coordination corporelle, de la musique en groupe...)
- Comment organiser son répertoire de chansons en fonction des objectifs pédagogiques ?
- Comment choisir une chanson en fonction du niveau des élèves ?
- Comment classer les chansons selon une progression préétablie ?

■ Méthodologie Kodály à l'école élémentaire

- Activités répondant à des objectifs musicaux spécifiques (mélodie, rythme, pulsation, forme)
- Quels sont les objectifs des premières années en musique, quelles compétences voulons-nous développer ?
- Exemple de répertoire adapté aux différents âges.
- Le passage à la lecture : comment faire le lien entre oral et écrit de manière progressive ?
- Proposition de progression sur une année, une période, un cycle.

■ Pédagogie Kodály en conservatoire : une proposition d'approche active par la voix et l'instrument

- Comment mettre en pratique la pédagogie Kodály au sein du système du conservatoire français ?
- Quel répertoire, quel matériel et quelle approche adopter dans un cours de formation musicale de façon à privilégier une approche active tout en suivant le cursus du conservatoire ?
- Comment inclure l'instrument et le lier au travail par la voix et le mouvement dans un cours de formation musicale en conservatoire ?

Méthodologie Kodály dans la formation instrumentale

■ Pédagogie du violoncelle

- Comment utiliser les principes de la méthode colourstrings en France (utilisation du répertoire français, déplacements sur le manche, utilisation des harmoniques, déroulé d'un cours) ?
- Comment et pourquoi utiliser la solmisation à l'instrument ?
- Comment comprendre et sentir l'harmonie sur le violoncelle ?
- Comment rendre ludique, créatif et varié l'enseignement (improvisation, composition, utilisation des gestes et du dessin) ?

■ Pédagogie du piano

- Comment travailler avec les enfants débutants grâce aux chansons et aux jeux chantés ?
- Comment adapter la solmisation à la lecture de partitions au piano ?
- Quelles pistes possibles pour développer la mémoire musicale des élèves ?
- Comment travailler l'harmonie grâce au « sing and play » ?
- Pourquoi l'analyse formelle, mélodique et harmonique est-elle indispensable dès les premiers niveaux ?
- Quel répertoire, adapté et progressif, est-il possible de proposer aux élèves ?

Application de la pédagogie Kodály dans la formation instrumentale

■ Application de la pédagogie Kodály au violoncelle

L'instrument n'est qu'un moyen de transmettre la musique qui existe dans chaque personne. La musicalité et la compréhension de la musique est un travail qui peut se préparer en amont et en parallèle du travail instrumental. La technique instrumentale est au service de la musique, ne doit jamais être séparée du travail musical et ne doit jamais le remplacer. La maîtrise d'une grande palette d'outils de la technique du violoncelle et la bonne utilisation du corps permet au musicien d'être libre et de pouvoir choisir son interprétation, sans être prisonnier ou dirigé par son instrument.

Les cours individuels sont ouverts à tous niveaux, et proposent d'aborder des pièces du répertoire, de Jean Sébastien Bach à la musique contemporaine. Les œuvres seront choisies par l'étudiant et transmises à l'intervenant avant le stage. Durant ce cours, l'étudiant sera invité à découvrir comment détecter les éléments musicaux importants dans une partition, en violoncelle seul, en musique de chambre, en orchestre. Ce cours s'adaptera aux envies et aux besoins de chacun.

Voici quelques questions qui pourront être abordées lors des cours :

- Quels outils de la pédagogie Kodaly peuvent être appliqués à la pratique du violoncelle ? Comment s'inspirer du travail du chanteur ?
- Comment comprendre, apprendre, découvrir les bases de l'harmonie sur le violoncelle ?
- Quelle est l'importance du geste en musique ? Comment faire de l'instrument la continuité du corps ?
- Comment transformer une partition en musique en comprenant le langage du compositeur ?

■ Application de la pédagogie Kodály au piano

Pratique vocale

Travail sur la posture, respiration, vocalises et répertoire (apprentissage d'un morceau simple par oralité et/ou en lecture relative)

Danses de la Renaissance

Découverte des danses de la Renaissance, issues notamment du traité de Thoinot Arbeau. Ces danses présentent un double intérêt pédagogique : elles sont facilement exploitables à des âges et des niveaux différents, et sont basées sur une relation étroite entre danse et musique.

Initiation à l'eutonie

L'eutonie est une méthode prise de conscience du corps qui s'adresse à tout le monde mais qui est particulièrement bien adaptée aux instrumentistes et aux chanteurs.

Bien sentir son corps permet d'en jouer avec aisance pour un son meilleur, en évitant tensions, douleurs et trac.

Les enfants comme les adultes comprennent facilement comment faire.

Lieu

Maîtrise de l'Opéra de Lyon

3 rue de l'Angile, 69005 Lyon

Emploi du temps

Samedi 20 octobre

13h00 - 13h30	Accueil
13h30 - 14h00	Tour de table
14h00 - 15h00	Cours public avec les élèves de la Maîtrise de l'Opéra (Laure)
15h00 - 15h45	Méthodologie Kodály : les jeux chantés (Grégory)
15h45 - 16h00	Pause
16h00 - 18h30	Options : <ul style="list-style-type: none"> ■ Application de la pédagogie Kodály au piano (Sophie) ■ Application de la pédagogie Kodály au violoncelle (Morgane) ■ Pratique vocale (Laure) ■ Initiation à l'eutonie (Dominique)

Dimanche 21 octobre

09h00 - 10h30	Chant en commun
10h30 - 10h45	Pause
10h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solfège Kodály niveau 1 (Grégory) ■ Solfège Kodály niveau 2 (Marion) ■ Solfège Kodály niveau 3 (Laure)
12h00 - 13h30	Déjeuner
13h30 - 15h00	Danses de la Renaissance (Renaud)
15h00 - 15h30	Pause
15h30 - 18h00	Options : <ul style="list-style-type: none"> ■ Application de la pédagogie Kodály au piano (Sophie) ■ Application de la pédagogie Kodály au violoncelle (Morgane) ■ Pratique vocale (Laure) ■ Initiation à l'eutonie (Dominique)
20h00 - 22h00	Moment convivial

Lundi 22 octobre

09h00 – 10h30	Chant en commun
10h30 – 10h45	Pause
10h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solfège Kodály niveau 1 (Grégory) ■ Solfège Kodály niveau 2 (Marion) ■ Solfège Kodály niveau 3 (Laure)
12h00 – 13h30	Déjeuner
13h30 – 14h30	Méthodologie Kodály dans la formation instrumentale : violoncelle (Morgane)
14h30 – 15h30	Méthodologie Kodály en école élémentaire (Grégory)
15h30 - 16h00	Pause
16h00 – 18h30	Options : <ul style="list-style-type: none"> ■ Application de la pédagogie Kodály au piano (Sophie) ■ Application de la pédagogie Kodály au violoncelle (Morgane) ■ Pratique vocale (Laure) ■ Initiation à l'eutonie (Dominique)

Mardi 23 octobre

09h00 – 10h30	Chant en commun
10h30 – 10h45	Pause
10h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solfège Kodály niveau 1 (Grégory) ■ Solfège Kodály niveau 2 (Marion) ■ Solfège Kodály niveau 3 (Laure)
12h00 – 13h30	Déjeuner
13h30 – 14h30	Méthodologie Kodály dans la formation instrumentale : piano (Sophie)
14h30 – 15h30	Méthodologie Kodály en conservatoire (Marion)
15h30 - 16h00	Pause
16h00 – 18h30	Options : <ul style="list-style-type: none"> ■ Application de la pédagogie Kodály au piano (Sophie) ■ Application de la pédagogie Kodály au violoncelle (Morgane) ■ Pratique vocale (Laure) ■ Initiation à l'eutonie (Dominique)

Mercredi 24 octobre

09h00 – 09h45	Chant en commun
09h45– 12h30	Mise en pratique par les stagiaires

Formateurs

Laure Pouradier Duteil

Professeur de formation musicale à la Maîtrise de l'Opéra de Lyon
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon
Formée à l'Institut Kodály de Kecskemét

Marion Marzanasco

Professeur de formation musicale aux conservatoires de Chaville et Ville d'Avra
Professeur coordinateur au conservatoire de Chaville
Diplôme en pédagogie Kodály et master en pédagogie musicale de l'Institut Kodály de Kecskemét / Académie Liszt Ferenc de Budapest
Diplômes en éveil musical et violoncelle Colourstrings, Royaume Uni
Master en musique et musicologie de Paris IV La Sorbonne

Sophie Ward

Professeur à l'école de musique "Bouge et chante !"
Récitals solo et musique de chambre - Irlande, Hongrie, Royaume-Uni, France
Post-graduate Diploma in Lied Accompaniment et Post-graduate Diploma in Piano Pedagogy obtenus à l'Institut Kodály de Kecskemét / Académie Liszt Ferenc de Budapest
Bachelor of Arts Degree in Music obtenu à Trinity College Dublin
ARIAM Teaching Diploma et Formation de pianiste soliste à Royal Irish Academy of Music, Dublin

Morgane de Lafforest

Concertiste

Professeur de violoncelle et de musique de chambre

Formée au CNSM de Lyon, à l'institut Kodály de Kecskemét / Académie Liszt Ferenc de Budapest

Lauréate de la fondation Kodály

Grégory Hérial

Président de l'association "La Voix de Kodály en France"

Directeur de l'école de musique "Bouge et chante !"

Diplômé de l'Institut Kodály de Kecskemét / Académie Liszt Ferenc de Budapest

Renaud Rusé

Enseignant en Formation Musicale au conservatoire de Metz, musicien à la pratique éclectique, particulièrement sensible au lien entre danse et musique.

Il est régulièrement tuteur pédagogique pour des étudiants professeurs, et anime des formations pour formateurs.

Dominique Duliège

Professeur d'eutonnie

Diplômé de l'École d'Eutonnie Gerda Alexander de Copenhague

Auteur du livre : « Accorder son corps, l'eutonnie pour les musiciens et les chanteurs »
ALEXITERE, novembre 2016

Tarifs

	Financé à titre individuel	Financé par l'employeur
Formation	260 €	400 €
Adhésion 2018 à l'association La Voix de Kodály en France (obligatoire)	15 €	L'adhésion se fait obligatoirement à titre individuel et ne peut être prise en charge par l'employeur.
TOTAL	275 €	415 €

Inscription

Modalités d'inscription et de paiement sur le site de l'association : www.kodaly.fr, rubrique Formations

Renseignements

contact@kodaly.fr

Grégory Hérail : 06 95 05 11 81