

Présentation générale 39e CONGRÈS 2023 " *Jouons en F.M.* "

Dimanche 22 octobre au mercredi 25 octobre 2023

Descriptif des ateliers, conférences... et biographie des intervenants :

Alex Augé

Alex Augé est Professeur d'Enseignement Artistiques en Musiques actuelles.

Il est le créateur du département de Musiques Actuelles du CRR de Perpignan et ancien coordinateur, il est actuellement enseignant en charge des CPES Musiques Actuelles et enseigne à ce titre la pratique collective, la théorie et la culture musicale, l'informatique musicale, l'improvisation, le suivi de projet artistique).

Il est aussi coordinateur et enseignant de la licence de Musicologie (créée en partenariat avec l'Université de Perpignan Via Domitia) et enseignant dans cette licence (Histoire des Musiques actuelles et du Jazz, Commentaire d'écoute)

Présentation de l'atelier

Musiques actuelles: ressources et FM

- *Ressources harmoniques, mélodiques, rythmiques dans le répertoire des Musiques Actuelles*
- *Organisation musicale des genres et styles présents dans la sphère des Musiques Actuelles. (organisations intrinsèques des genres et styles, rapport aux différentes caractéristiques de la musique — rythme, mélodie, harmonie, timbre —, modes de jeu)*
- *Exemple de méthodologie de la transmission théorique dans les Musiques Actuelles*

Sandra Diaz

Sandra Diaz est professeure de Danse Flamenco au CRR de Perpignan et à la Casa Musicale de Perpignan depuis 2003. Cette vocation lui vient de ses origines, étant petite-fille de réfugiés espagnols, d'origine andalouse de la familia Los Caracos.

Alain Diaz

Alain Diaz hérite de la passion de son arrière grand-père Donato Diaz guitariste et luthier. Il a dans ses compositions et son jeu de guitare une authenticité musicale qui inspire et souligne le Cante et le Baile Flamenco. Il encadre l'atelier de guitare flamenca à la Casa Musicale de Perpignan et l'accompagnement de la danse flamenca au CRR de Perpignan.

Présentation de l'atelier

Danse flamenco

Initiation aux pas de bases des grandes familles de danses flamencas (et donc des cantes), une sensibilisation au langage rythmique et corporel du flamenco. Soutenue par l'accompagnement à la guitare d'Alain Diaz, les liens rythmiques, mélodiques et harmoniques intimement liés à l'expression de la danse seront mis en évidence.

Des propositions de liens avec le répertoire et le cours de FM seront faites par Clarisse Varilh en co-animation de cet atelier.

Vincent Choblet

Musicien percussionniste depuis 1980, voyageur infatigable, passionné de Musiques du Monde et d'Ethnomusicologie. Pédagogue reconnu, de la toute petite enfance où il a développé ses propres méthodes d'enseignement en Eveil Musical, jusqu'aux Classes Prépa CPES pour batteurs et percussionnistes en « Rythmes et Musiques du Monde », en passant par la direction d'ensembles de Percussions (Cubaines, Brésiliennes, Africaines) de Steel band (5 pupitres), Comparsa (Ensemble de cuivres et percussions), coaching rythmique Grande Fanfare etc... Il intervient sur de nombreux stages internationaux comme pédagogue ou conférencier. Il se produit et a enregistré de nombreux albums et notamment en LatinJazz et Musiques du Monde dont (Kaiamb Trio Jazz, Violeta Duarte (5 albums dont 4 jeune public) etc...

Depuis 2000, il dirige avec sa femme Ursula, la Ferme Musicale de Palau del Vidre, ferme pédagogique qu'ils ont créée et qui a reçu des prix régionaux et nationaux, notamment pour l'accueil du jeune public.

Présentation de l'atelier

Ateliers F.M. Spécialité Eveil Musical

Au cours de cet atelier participatif, j'espère que je pourrai vous apporter un peu de mon expérience de plus de 35 ans d'enseignement de l'Eveil Musical, des Percussions et Musiques du Monde.

Apprentissage ludique de la Musique adapté aux tout petits à travers des histoires, des musiques, des chansons, des accompagnements rythmiques personnels ou traditionnels, glanés au cours de mes nombreux voyages autour du monde.

Apprendre en s'amusant, mettre l'enfant au cœur de la pratique instrumentale, découvrir des sons et concepts sonores à travers des expériences pratiques, fabrication d'instruments et d'outils pédagogiques à base de matériaux naturels ou de recyclage...

Apprendre à écouter, reconnaître, imiter, reproduire les bruits et les sons qui nous entourent, notamment ceux de la nature et en particulier ceux des animaux...

Percussions à bouche, onomatopées, jeux rythmiques/corporels.

Apprentissage de la lecture/écriture des notes et des rythmes par le coloriage et la transmission orale avec des méthodes ludiques adaptées aux tout petits.

Fanette Estrade

Flûtiste à bec et enseignante, elle est diplômée des conservatoires de Poitiers, Versailles, Toulouse et Barcelone, et est aussi titulaire du Certificat d'Aptitude en Musique Ancienne. Elle enseigne la flûte à bec et les répertoires anciens au CRR de Perpignan depuis 2005. Peu à peu, elle a étendu sa pratique instrumentale au basson ancien, à la cornemuse et au chant. Elle joue régulièrement avec l'ensemble *Les Affinités* qu'elle codirige avec D. Pinto, *Les Passions*, et l'ensemble *Carré de flûtes* dans des répertoires allant du Moyen-Age au XXème siècle.

Présentation de l'atelier

Contrepoint Improvisé

C'est beaucoup plus simple que son nom l'indique, et c'est un formidable outil pédagogique et musical. Des techniques simples de mise en polyphonies ont été pratiquées depuis le Moyen-Age afin d'embellir et d'ajouter une ou plusieurs voix à une mélodie. Je vous propose d'essayer avec la technique du canon et du faux-bourdon.

Isabelle Garcia

entame ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée (CRR) en 1987. Après quelques années de pratique du saxophone, elle découvre le flabiol à l'âge de 11 ans et étudie dans la classe de Frédéric Guisset. En juin 2003, elle obtient le Diplôme d'Etat de Musiques Traditionnelles après 2 ans de formation au Cefedem de Poitiers. De septembre 2006 à juin 2011, Isabelle Garcia poursuit ses études à l'*Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC)* à Barcelona où elle obtient une Licence d'Interprétation en Flabiol et Musique Traditionnelle Catalane.

Enfin en 2013, elle est reçue au concours de Professeur d'Enseignement Artistique de la Fonction Publique Territoriale.

Après avoir exercé au sein de différentes structures associatives, Isabelle Garcia enseigne le flabiol depuis 2004, au sein du CRR Perpignan Méditerranée, et y anime depuis 2011 un atelier de chant traditionnel polyphonique aux côtés de Vincent Vidalou.

En qualité d'interprète, elle eut l'occasion de se produire avec différentes cobles (*Perpinyà, Marimunt, Combo Gili*) et ensembles de musique traditionnelle (*Spi et La Gaudirole l'Aujam Musical, [TRA :RT]- De Carrer avec Marc Egea, Garnatxa Negra ...*). Actuellement, elle fait partie de formations aux horizons divers comme, *JUTGLARS, TOUM TOUM* et participe ponctuellement à des projets de musique ancienne avec la compagnie *Les Affinités*.

Présentation du bal traditionnel

Bal traditionnel

Il suffit d'un pas pour entrer dans la danse...

Polkas, mazurkas, Scottish, sardanes courtes, jotes, bourrées sont parmi les nombreuses et diverses danses auxquelles les adhérents de l'APFM seront invités à participer.

En rondes, chaînes, couples, cortèges ou quadrilles, toutes ces figures pourront être proposées ; moment de partage et de convivialité animé par Isabelle Garcia, professeur-coordinatrice du département de musiques traditionnelles du CRR de Perpignan.

Vincent Vidalou

Professeur de tible, tenora, gralla et chant traditionnel au CRR de Perpignan depuis 1992, ancien membre de la cobla Mil.lenària et du groupe « Une anche passe », co-responsable de l'atelier de chant traditionnel polyphonique au CRR de Perpignan, titulaire d'un certificat d'aptitude (CA) de musique traditionnelle et d'un prix régional (région Centre) de chant lyrique.

Ancien coprésident du CIMP, Vincent Vidalou est engagé dans les recherches menées par la structure depuis les années 1990 sur les instruments et le répertoire musical roussillonnais à travers les groupes et expériences artistiques: els ministrils del Rossello, Jutglars, cobla rossellonesa. Il est également actif dans des chemins plus expérimentaux comme « the primaveras », des créations contemporaines (« Aplec » de D.Tosi, « Conflict and resolution » avec l'orchestre de la BBC Scotland). Il collabore aussi depuis les années 2000 avec les acteurs des traditions de hautbois traditionnels d'Occitanie avec l'association Rivatges, la fédération de hautbois « hautbois et Compagnie » ainsi que le COMDT de Toulouse.

Présentation de l'atelier

Initiation à la sardane

Un dos tres, c'est ainsi que l'on débute quand on commence à danser la sardana, cette anse la plus populaire et familiale de notre pays catalan.

Chaussez les vigatanes espartenytes ou gardez vos baskets et vous pourrez vous lancer dans cette ronde lors de cette initiation.

François Moniconi

François « Fanfan » Moniconi, batteur et percussionniste, est un artiste très actif. Il multiplie les collaborations et ouvre son univers musical à des projets musicaux et de styles très différents tels que : Michel Portal, Violeta Duarte (musique latine), le groupe Kanele (flamenco et l'album Gipsy Dandy), Antonio Cortès, Nico Backton, Tony Gatlif (réalisateur), Jackie Taffanel (chorégraphe), Antoine « Tato » Garcia...

Présentation de l'atelier

Percussions et Palmas flamenco

Rencontre avec l'univers rythmique des différents "Palos" (types de chant) du flamenco.

Mise en pratique du "Compas", séquence rythmique composée telle que l'Alegria, la Soléa, la Buleria, la Siquirya, avec le "Cajon" et les "Palmas".

Véronique Juhel de la Fuente

Véronique Juhel de la Fuente a été formée aux danses classique et jazz, aux claquettes, à la danse modern (technique HORTON). Les percussions corporelles ont continué entre autres, à nourrir son parcours artistique et pédagogique. Elle fut intervenante au CREPS de Montpellier pendant 7 ans dans la formation du DE, jury pour l'EAT... Actuellement, elle est Professeure d'Enseignement Artistique au CRR de Perpignan et intervenante à la Cité des Arts de Montpellier.

Présentation de l'atelier

Percussions corporelles

Ludiques par essence, les percussions corporelles sont l'expression directe de son corps, sa personnalité. Elles permettent de partager une dynamique, une écoute, de la joie à travers des moments d'exploration sonore, d'expérimentation comme : tape du pied, tape des mains, frotte, snap, voix, nuance, le tout dans des couleurs swing, africaines, funk... La danse jazz enrichira et tissera du lien entre ses moments de découverte et d'appropriation.

Sarah Tourné

Sarah Tourné est psychologue – psychothérapeute au Centre Cap Sud. Elle est Docteur en Psychologie clinique et psychopathologie. Elle est par ailleurs enseignante et formatrice.

Présentation de la conférence

Jeu et psychologie

Optimiser les apprentissages par les activités libres et spontanées.

- Bases neurosensorielles en psychopédagogie ; comment la pensée vient à l'humain.
- Optimisation des communications pédagogiques selon les apports de l'approche systémique
- Les chemins d'apprentissage ; dans le corps, dans le cœur et dans la tête
- Découvrir afin de s'interroger et réfléchir de manière autonome afin de bien intégrer ; l'apprentissage par les activités libres et spontanées, fondement du ludique et plaisir

Nicolas Lupovici

Après des études de guitare classique à l' Ecole Normale de Musique de Paris puis au CRR de Perpignan, Nicolas Lupovici suit les cours de Serge Lazarevitch et obtient son DEM jazz. Passionné par la pédagogie, il obtient son Diplôme d' Etat et enseigne au CRR de Perpignan depuis 2006. De par sa polyvalence, il se produit dans diverses formations classiques et Jazz : Quatuor de Guitares Méditerranée, Duo " A Deux Guitares... », Orchestre Symphonique Perpignan Catalogne (Daniel Tosi).... mais aussi avec André Mallau , Charles Loos, Jean-Louis Chautemps, Serge Lazarevitch, John Serry, Jean-Luc Lehr, Radek Knop etc... Nicolas Lupovici enregistre plusieurs CD et participe à divers festivals et émissions de radio.

Présentation de l'atelier

Jazz

Tout musicien ou apprenti musicien s'accorde à reconnaître à travers le rythme, une grammaire, une syntaxe permettant d'organiser les sons, de leur donner un sens. A travers un ensemble d'éléments (organisation, structure, action, répétition) formant un tout, l'enfant, grâce à sa perception intérieure, va développer les aptitudes musicales nécessaires à son expression.

Afin de favoriser celle-ci, les stagiaires auront l'occasion de pratiquer, lors de cette rencontre et dans une esthétique jazz, différentes approches du rythme (percussions corporelles...) afin de développer le sens du placement, de la coordination, et le sentiment de stabilité par la perception intérieure. Instruments de musique à prévoir, mais possibilité de venir sans aussi !

Dorothee Pinto

Titulaire du DE de flûte traversière et de chant lyrique, elle a enseigné 12 ans la flûte traversière dans différentes écoles de musique du Nord Pas-de-Calais et 15 ans le chant lyrique, le chant pour les CHAM vocales, le déchiffrement instrumental et le chant traditionnel au CRR de Perpignan. Chanteuse lyrique, elle s'est produite pendant 10 ans dans les chœurs de l'Opéra de Lille.

Elle poursuit sa vie artistique dans différentes formations (création poétique, concert lyrique-yoga, chant traditionnel, oratorios, ensemble de musique ancienne).

Elle est également coach vocal et thérapeute en Relaxation Pneumo-phonique.

Présentation de l'atelier

La voix de l'enfant

Dans cet atelier, on découvrira plusieurs jeux et exercices ludiques pour amener les enfants à prendre conscience de leur respiration, à faire la différence entre la voix parlée et la voix chantée, à les amener à comprendre leur espace de résonance, à éveiller la proprioception.

L'objectif sera de connecter la posture et le souffle pour chanter efficacement dans toute la tessiture de leur voix sans se fatiguer.

Vous repartirez avec une boîte à outils à explorer avec vos élèves.

Lucie Prod'homme

Compositrice, aventurière de l'écoute, Lucie Prod'homme est professeure de composition électroacoustique et instrumentale au CRR de Perpignan où elle coordonne le département *Composition, création et sonore et improvisation*. Elle anime régulièrement des formations et des conférences autour des musiques électroacoustiques, des musiques d'aujourd'hui et de l'improvisation libre comme outil pédagogique. Elle a enseigné la formation musicale à la Cité de la Musique de Marseille de 1985 à 2014, où elle est à l'origine de la création de la classe d'électroacoustique qu'elle a menée de 2002 à 2014.

Présentation de l'atelier

Musique du XXème siècle et création sonore

Lors de cet atelier, Lucie Prod'homme présentera un panorama, non exhaustif, des grands courants musicaux de 1945 à nos jours. Suivront des mises en applications pédagogiques, ludiques et créatives, pour le cours de FM.

Venez avec vos instruments... Nous jouerons !

Roger Daniel Suarez

Titulaire d'une maîtrise d'histoire et du CAPES d'histoire-géographie (UPVD, 2001), Roger-Daniel Suarez est professeur au lycée Picasso de Perpignan depuis 2004. Il enseigne également à l'UPVD dans le cadre de la préparation aux concours des futurs enseignants (Master MEEF). Il assure des fonctions de conseiller pédagogique et de formateur auprès des enseignants de diverses disciplines, à la fois en formation initiale et formation continue. Il s'intéresse depuis de nombreuses années à une pédagogie innovante et ludique, qu'il met en pratique dans ses classes (jeux de rôles, quiz ...) et promeut dans les formations qu'il anime.

Présentation de la conférence

Les outils du jeu

Jouer ou travailler, doit-on vraiment choisir ? En classe, la « gamification » permet d'améliorer les apprentissages, favoriser la motivation des élèves et travailler diverses compétences dans une ambiance décontractée et ludique. L'enseignant devient alors un concepteur-animateur-spectateur et les élèves, des acteurs de leurs apprentissages. Au cours de cette conférence, Roger-Daniel Suarez partagera ses réflexions sur les bénéfices du jeu auprès des groupes d'adolescents et présentera diverses formules de jeu qu'il met en œuvre dans ses classes d'histoire-géographie, EMC et HGGSP en lycée.

Sarah Tourné

Sarah Tourné est psychologue – psychothérapeute au Centre Cap Sud. Elle est Docteur en Psychologie clinique et psychopathologie. Elle est par ailleurs enseignante et formatrice.

Présentation de la conférence

Jeu et psychologie

Optimiser les apprentissages par les activités libres et spontanées.

- *Bases neurosensorielles en psychopédagogie ; comment la pensée vient à l'humain.*
- *Optimisation des communications pédagogiques selon les apports de l'approche systémique*
- *Les chemins d'apprentissage ; dans le corps, dans le cœur et dans la tête*
- *Découvrir afin de s'interroger et réfléchir de manière autonome afin de bien intégrer ; l'apprentissage par les activités libres et spontanées, fondement du ludique et plaisir*