

Journée nationale de rencontre professionnelle

*Faites tomber les murs !
Vers un décroisement de la création musicale dans les Conservatoires.*

Jeudi 17 novembre 2022
CRR d'Aubervilliers-La Courneuve

Le 17 novembre dernier s'est tenue au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve, une Journée nationale de rencontre professionnelle organisée par la Maison de la Musique Contemporaine sur la question de l'enseignement et de la place de la création musicale dans les Conservatoires. Le programme de cette journée a été élaboré à la suite d'ateliers de réflexion qui ont réuni des professionnel·le·s de ce secteur et qui ont permis de faire émerger les constats et problématiques rencontrés sur le terrain. Le premier constat est que la transmission de la création musicale, aussi bien dans le « faire jouer » que dans l'éveil de la créativité des élèves, est encore largement absente de l'apprentissage de la musique dans ces établissements. Par ailleurs, il semblerait que l'enseignement dans les Conservatoires, tel que dispensé actuellement et quelles que soient les disciplines, s'essouffle. Les élèves de ces établissements manquent de motivation et peuvent se montrer peu ouverts et curieux aux originalités sonores. Et pour finir, l'image d'élitisme et d'érudition de la composition emprisonne son enseignement dans des enclaves. La sacralisation qui entoure la composition entraîne une inhibition peut propice à la créativité. Face à ces constats, la présentation de projets novateurs et porteurs de sens ont également permis d'envisager des possibilités de dépassement de ces écueils. L'un des objectifs de cette journée était donc de valoriser ces projets ainsi qu'une nouvelle façon de concevoir l'enseignement dans les Conservatoires, qui promouvrait une logique de décroisement entre les classes, avec la création musicale comme vecteur d'inclusion et de partage.

Intervenant·e·s

Témoignages :

CRR d'Aubervilliers – La Courneuve :

- Mickaël Bernard – Compositeur, étudiant en composition et en électroacoustique.
- Jean-Yves Bernhard – Compositeur, professeur de composition électroacoustique et de créations sonores.
- Elisabeth Bossero – Compositrice, professeure de formation musicale.
- Jonathan Pontier – Compositeur, professeur de composition.

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR) :

- Laurence Bouckaert – Compositrice, improvisatrice, professeure de composition musique électroacoustique.
- Antonin Fertillet – Étudiant en composition de musique électroacoustique.
- Bruno Rattini – Coordinateur du département CréationS et professeur d'écriture.

Conservatoire Edgar-Varèse Musique & Danse de Gennevilliers (CRD) :

- Tomás Bordalejo – Compositeur, responsable du pôle d'innovation pédagogique.
- Félicien Garcia – Étudiant en classe d'alto et en classe d'orchestration.
- Gonéry Libouban – Directeur de la culture et de la jeunesse de la Ville de Gennevilliers.
- Philippe Miller – Compositeur, directeur.

Conservatoire Massenet de Saint-Étienne (CRR) :

- Emmanuelle Da Costa – Compositrice, ancienne élève du Conservatoire de Saint-Étienne.
- Pascale Jakubowski – Compositrice, professeure d'analyse musicale et de composition instrumentale et vocale.

Table-ronde :

Modération :

- Marie Hédin-Christophe – Directrice générale de La Lettre du Musicien.

Intervenant-e-s :

- Christine Bertocchi – Chanteuse-performatrice, formatrice dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur de musique dont le CFMI-Ile-de-France.
- Raphaël Imbert – Saxophoniste, compositeur, directeur du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille – INSEAMM.
- Maxime Leschiera – Directeur du Conservatoire de Bordeaux – Jacques Thibaud, vice-président de l'association Conservatoires de France.
- Estelle Lowry – Directrice de la Maison de la Musique Contemporaine.

Maison de la Musique Contemporaine

- Simon Bernard – Chef du pôle Médiation et développement des publics.
- Églantine de Boissieu – Cheffe du pôle Accompagnement et services aux professionnels.
- Louise Cauchy – Assistante en médiation et communication (en alternance).
- Léa Chauvel – Assistante du pôle Accompagnement et services aux professionnels (en alternance).
- Vincent Le Beux – Responsable de la communication et des partenariats.
- Estelle Lowry – Directrice de la Maison de la Musique Contemporaine.
- Juliette Marchione – Chargée d'administration.
- Anabelle Miaille – Chargée de mission "observation et veille opérationnelle".
- Vivien Nogami – Chargé de mission "conseil et formation".
- Vianney Quignon - Chargé de mission "dispositifs d'aide".

Synthèse des échanges

Ouvrir le champ de la création et de la créativité

Il apparaît dans un premier temps qu'il est important de sortir de la reproduction pour aller vers la production. Le socle reste aujourd'hui encore de former des interprètes technicien·ne·s. Mais l'aller-retour entre acquis techniques et expression de la créativité est essentiel pour former des artistes complets. Il s'agit donc d'éveiller la créativité des élèves dès le plus jeune âge et dans toutes les classes d'enseignement auxquelles ils participent. La création ne doit pas être une spécialité réservée à un temps dédié, à partir d'un certain nombre d'années d'expérience. Pour susciter des vocations de créateur·rice·s, il faut envisager les élèves non pas comme des étudiant·e·s en instrument ou en composition mais bien comme des « artistes en herbe ». En effet, la création est multiple par essence et s'exprime dans une multiplicité de pratiques et d'esthétiques. Les créateur·rice·s sont « tou·te·s métisses » de la création musicale (instrumentale, électroacoustique, improvisation...).

Dans la continuité de cette acception, l'interdisciplinarité avec d'autres formes d'expressions artistiques prend également tout son sens. Le croisement des pratiques avec les arts sonores (radio, live, performance...) mais aussi les beaux-arts (installation sonore, utilisation du phénomène sonore comme matière...) repositionne le son au cœur du processus de création, et augmente ainsi l'ouverture des champs d'application. Dans cette perspective, le Conservatoire de Marseille a fusionné avec l'École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée pour devenir l'Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille-Méditerranée – INSEAMM en 2020. Cette fusion a permis de rapprocher des étudiant·e·s du Conservatoire avec des étudiant·e·s de l'École d'art et de design, et ainsi de développer d'autres logiques de création. Le Conservatoire de Saint-Étienne a également initié des projets de collaboration avec l'École supérieure d'art et de design de la ville.

Placer la création musicale au cœur d'un projet pédagogique

La création musicale doit faire partie de l'enseignement dès le premier cycle, en formation musicale et en classe d'instrument ou de chant. Le Conservatoire prenant ainsi le relais des différentes actions culturelles qui se développent de plus en plus dans les écoles. La pratique de jeux sonores et rythmiques, par exemple, amènent les élèves à s'exprimer avec leur instrument *via* de petites improvisations. Le Conservatoire de Gennevilliers a ainsi développé le dispositif « Tous Compositeurs » qui s'adressent aux élèves dès l'entrée en premier cycle.

Pour une plus grande polyvalence des étudiant·e·s, l'enseignement de la création musicale devrait comprendre l'enseignement de l'écriture, de l'analyse, des techniques du son, de la MAO (musique assistée par ordinateur), de l'improvisation, de l'arrangement, de l'électroacoustique... en lien avec les classes d'instrument pour impulser une synergie collective de partage d'expériences entre les élèves eux-mêmes, dans une pédagogie de projets. Chaque « artiste en herbe » ayant ses propres affinités, il est important que l'organisation pédagogique puisse proposer plusieurs parcours d'enseignement pour orienter les élèves vers leur forme d'expression privilégiée (écriture, improvisation, électroacoustique...). Les classes de pratiques collectives doivent être au cœur des projets de création pour une véritable circulation des élèves entre les différentes approches, créant ainsi une symbiose entre diversité et inclusivité. Dans une visée d'autonomisation, les élèves sont

replacés au cœur du processus d'apprentissage afin de favoriser l'initiative des projets par eux-mêmes. Le Conservatoire d'Aubervilliers-La Courneuve a ainsi créé un espace de travail collaboratif et collectif sous la forme d'un collectif de création, « Fabrica ».

Les temps communs sont également essentiels pour fédérer les élèves et les enseignant-e-s. Masterclasses, concerts, réunions de rentrée avec tous les élèves sont autant d'évènements qui permettent la circulation et favorisent la rencontre des étudiant-e-s. Le Conservatoire de Bordeaux organise des soirées de la création qui prennent la forme de concerts où tous les élèves peuvent faire entendre leur travaux, toutes esthétiques confondues, avec une présentation de l'œuvre en amont. L'ouverture des cours en auditeur-riche libre est aussi une façon d'encourager les élèves à venir découvrir le travail de création.

La pédagogie de projet, qui offre des situations qui sortent de l'ordinaire, stimule les élèves et donne l'envie d'approfondir les savoirs. Cette stimulation est d'autant plus forte lorsque que les projets du Conservatoire s'inscrivent dans le cadre de partenariats avec d'autres institutions culturelles du territoire. Impliquer l'écosystème génère un rayonnement du Conservatoire au-delà de ses murs tout en apportant un enrichissement des projets et des élèves.

Autre aspect important, la collaboration avec des interprètes et des compositeur-riche-s. Envisager des résidences d'artistes avec une réelle présence dans l'établissement sur des temps longs, permet d'approfondir les échanges avec l'ensemble des élèves, de tous les niveaux et de tous les âges. L'accueil d'ensembles dédiés à la création en résidence est une façon d'envisager la transmission des modes de jeu spécifiques. Il serait par ailleurs intéressant que des compositeur-riche-s puissent travailler avec les enseignant-e-s pour réfléchir ensemble à la forme que pourrait prendre un matériel de transmission efficace mais néanmoins musicalement riche. Combiner l'expertise de l'enseignant-e concernant la transmission d'une part et la sensibilité du-de la compositeur-riche d'autre part.

S'unir pour avancer

Avec l'idée d'un enseignement global, l'intégration et l'implication de l'ensemble des professeur-e-s du Conservatoire deviennent indispensables. Pour un bon fonctionnement, toute l'équipe pédagogique doit participer à l'encadrement afin de lier les initiatives. Mais si le désir est souvent présent, il peut exister parfois une certaine forme de résistance au changement de mode de fonctionnement. L'accompagnement des enseignant-e-s est donc tout aussi essentiel. La généralisation de formations spécifiques, initiales ou en formation continue, permettraient de développer le nombre de personnes ressources, porteuses de dynamiques d'innovations dans leurs établissements. Cette généralisation initierait de plus une énergie de partage et de diffusion entre les Conservatoires.

En effet, l'isolement s'avère être un frein majeur à toute logique de développement. C'est pourquoi la mise en réseau se révèle cruciale pour mutualiser les expériences. Cela permet également d'apporter du poids lorsqu'il s'agit de convaincre les personnes décisionnaires (élu-e-s, financeur-se-s, décideur-se-s politiques) et de promouvoir les démarches (susciter l'envie, valoriser, visibiliser, élargir, ouvrir des perspectives). La nécessité de créer un réseau de la pédagogie et de la création en France pour diagnostiquer les besoins et valoriser la création musicale comme une voie possible du renouvellement de l'enseignement dans les Conservatoires a donc été l'une des grandes conclusions de cette journée de réflexion.

La question de la labellisation CRD/CRR

Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, celui de la labellisation des Conservatoires en CRD ou CRR. Premier constat, les CRD ne sont pas dans l'obligation d'inclure un département création dans leur enseignement. Il semble pourtant essentiel que l'obtention du label CRD soit conditionné, entre autres prérequis, par la présence d'une pédagogie de la création musicale dans l'établissement. Par ailleurs, le cadre de la labellisation CRR reste trop souple, laissant à chaque établissement ou territoire la responsabilité de s'emparer ou non de la question de la place de la création dans le Conservatoire. Bien que des règles existent, ouvrir une classe d'écriture et de composition ne définit pas une dynamique autour de la création et de la créativité au sein des Conservatoires. La norme ne crée pas l'envie.

Les collectivités territoriales sont attachées à la labellisation de leur Conservatoire. C'est pourquoi les critères d'obtention des labels restent des leviers forts pour permettre à l'enseignement de la création musicale d'être véritablement présent dans ces établissements. Il s'agirait en effet d'imposer qu'une structure puisse être labellisée uniquement sous la réserve que celle-ci soit inscrite dans une logique de création.

Il est toutefois important de noter qu'une labellisation n'est pas nécessairement associée à l'octroi de moyens supplémentaires.

Projets pédagogiques ou de médiation présentés au cours de la journée

« Fabrica » au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve

- Collectif de création créé par l'équipe pédagogique du Conservatoire pour donner à voir ou à entendre des travaux musicaux « en fabrique », dans un état de « fixité temporaire ». Il s'agit d'affirmer la nécessité de donner le temps et la place à un espace de travail collaboratif et collectif pour favoriser les affinités entre les élèves. Cet espace favorise l'expérimentation des différentes approches de la création dès l'esquisse. Un-e étudiant-e peut être alternativement interprète, compositeur·rice, technicien·ne sonore... Le collectif encourage également les initiatives individuelles, les projets personnels, organise des masterclasses, des concerts et invite des artistes et ensemble.
- Le « petit collectif » s'adresse quant à lui aux plus jeunes du Conservatoire en s'appuyant sur les élèves plus expérimenté·e-s pour partager la création dans une logique de tutorat entre étudiant·e-s, dans et parfois hors du Conservatoire.

« Beginners Luck » au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve

- Classe pensée comme un lieu d'initiation, ouverte à tou·te·s quel que soit le niveau de connaissance ou le domaine de connaissance. Le but est de repérer les talents créatifs en abordant différentes approches de la composition pour accompagner et orienter l'élève dans son enseignement.

Soirée de la Création au Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR)

- Concerts d'élèves ouverts à toutes les classes, à tous les niveaux et à toutes les esthétiques, avec une présentation des œuvres par les étudiant·e-s en amont de l'interprétation.

Octandre à Bordeaux

- Association indépendante du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR), mais animée par plusieurs élèves de la classe d'électroacoustique, qui organise et produit des concerts dans des lieux alternatifs pour ouvrir les modes d'écoute et chercher de nouveaux publics.

Le PIP au Conservatoire Edgar-Varèse Musique & Danse de Gennevilliers (CRD)

- Le Pôle d'Innovation Pédagogique du Conservatoire permet de créer plus de transversalité entre les différentes disciplines de l'établissement et la création.

« Tous Compositeurs » au Conservatoire Edgar-Varèse Musique & Danse de Gennevilliers (CRD)

- Ce projet a comme objectif de susciter la créativité des élèves de tous niveaux, en retranscrivant et arrangeant des travaux d'écriture qui seront dans un deuxième temps, enregistrés en studio, ainsi que créés en dans le cadre d'un concert. Les élèves pourront repartir avec une partition éditée et avec l'enregistrement de leur création interprétée par un ensemble professionnel. L'objectif est d'initier un travail sur la notation contemporaine, la rythmique, les intervalles, le rapport à l'écriture et à la créativité.

Saison des habitants à Gennevilliers

- Expérimentation d'un dispositif qui intègre la participation du public par la mise en place d'une saison de spectacles intégralement conçue par les habitants de la ville.

La fabrique des sons de l'Ensemble Orchestral Contemporain au Conservatoire Massenet de Saint-Étienne (CRR)

- Projet qui fête ses dix ans cette année et qui consiste à ce qu'un soliste de l'Ensemble Orchestral Contemporain travaille en collaboration avec un·e compositeur·rice auprès des scolaires de la ville pour les faire assister et participer à la création d'une œuvre, depuis les premières recherches sonores jusqu'à la représentation finale.

Projets du Conservatoire Massenet de Saint-Étienne (CRR) avec l'IFAC et la Maîtrise de la Loire

- Projets de création en collaboration avec le chef de chœur de la Maîtrise de la Loire et l'IFAC, association nationale visant à promouvoir l'Art choral.

Projets du Conservatoire Massenet de Saint-Étienne (CRR) avec des étudiant·e·s de l'École Supérieure d'Art et de Design de Saint-Étienne

- Projets mêlant musique et autres arts qui ont pu mener à une diffusion à la Biennale Internationale Design Saint-Etienne, au Festival International du Documentaire de Marseille et à la FIAC de Paris.

L'IFAMM à l'Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille-Méditerranée – INSEAMM

- L'Institut de Formation Artistique Marseille-Méditerranée (IFAMM) permet l'éclosion de projets interdisciplinaires, notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue et des pratiques amateur·rices. Il s'agit également d'un outil de production pour créer des événements.