

CONSERVATOIRE HENRI DUPARC

Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Département de Musique Ancienne

PRÉSENTATION

Articulé autour des classes de clavecin et de viole de gambe, auxquelles s'ajoutent les modules complémentaires et les ateliers, le Département de Musique Ancienne du Conservatoire Henri Duparc offre à tous les élèves désireux de s'initier aux styles et aux instruments des musiques dites « anciennes » (Renaissance et Baroque) ou qui souhaitent s'y perfectionner, un parcours original et ouvert.

A travers des cursus complets (clavecin et viole de gambe), des modules complémentaires (chant, orgue, continuo, mandoline, cuivres anciens) et des ateliers (consort de violes, cuivres anciens, atelier renaissance et baroque, ensemble vocal), le Département de Musique Ancienne invite tout un chacun à s'essayer à cette approche de la musique.

LES INSTRUMENTS ANCIENS EN CURSUS

Les classes de viole de gambe et de clavecin du Conservatoire Henri Duparc offrent un cursus complet depuis l'Initiation jusqu'au Cycle 3, et sont également ouvertes aux adultes amateurs. Bien que consacrées principalement aux répertoires renaissance et baroque, tous les styles y sont abordés, jusqu'aux plus actuels.

LE CLAVECIN : Lucille Chartrain

Aux côtés du clavicorde, de l'orgue et, à partir du XVIIIe siècle, du pianoforte, le clavecin est le principal instrument à clavier des musiques dites « anciennes ». A la différence du piano, dont les marteaux frappent les cordes, son mécanisme lui permet de les pincer, comme le font la harpe ou la guitare. Très changeant d'un pays à l'autre, dans sa forme, sa sonorité et son langage, le clavecin nous fait voyager de l'Angleterre élisabéthaine, où il puise à la source des folksongs (Byrd), jusqu'à l'Espagne, où il prend des accents andalous (Scarlatti), en passant par l'Allemagne et ses harmonies puissantes (Bach), la France et ses résonances tour à

tour élégantes et charpentées (Couperin, Duphly), et, bien sûr, l'Italie où tout commence et tout finit (Frescobaldi...). C'est également l'instrument-phare de toute la musique d'ensemble entre 1550 et 1780, puisque c'est à lui qu'est confié le soin de soutenir rythmiquement et harmoniquement le concert des voix et des instruments, en réalisant sur-le-champ un accompagnement raffiné, à partir d'une simple basse chiffrée : c'est la « basse continue ».

LA VIOLE DE GAMBE : Béatrice Mercier

La viole de gambe est un instrument à cordes frottées, de six ou sept cordes, dont le répertoire va du XVe au XVIIIe siècle.

La famille des violes (viola da gamba : que l'on tient entre les jambes) s'est distinguée très tôt de celle des violons (viola da braccio : que l'on tient sur le bras). Elle se décline en plusieurs tailles selon la tessiture, du plus aigu au plus grave : le pardessus, le dessus, le ténor, la basse et la contrebasse de viole. De tous ces instruments, c'est la basse de viole qui s'est approprié la plus grande partie du répertoire solo.

Les ensembles de violes (consort en anglais) bénéficient néanmoins d'un très large répertoire (ricercari, fantaisies, danses...) allant de l'Italie à l'Allemagne, en passant par la France et l'Angleterre. Le jeu soliste, quant à lui, a connu une première floraison à la fin de la Renaissance (méthodes d'improvisations italiennes et anglaises), avant d'acquérir ses lettres de noblesse en Allemagne (sonates de Bach). Mais c'est en France que la basse de viole va connaître son plus bel épanouissement, avec une lignée d'instrumentistes-compositeurs renommés (Sainte-Colombe, Marin Marais, Forqueray...).

LES MODULES COMPLEMENTAIRES

Aborder les styles, les techniques et les répertoires anciens qui sont à la source de notre pratique musicale actuelle constitue toujours un enrichissement irremplaçable. Certains professeurs du Conservatoire Henri Duparc proposent donc des pratiques qui complètent les cursus propres à leur discipline et donnent accès aux pratiques collectives du Département de Musique Ancienne.

CHANT

Anne-Laure Touya

Etude du style vocal : Ce cours s'adresse aux élèves de 2e cycle, de 3e cycle et aux adultes désireux de découvrir le répertoire ancien et les techniques vocales spécifiques.

Cours individuel de 30' par semaine

MANDOLINE

Marie Burou

Appartenant à la famille des cordes pincées, la mandoline napolitaine est un instrument aux sonorités délicates et raffinées possédant quatre cordes doubles accordées comme le violon. Très appréciée au XVIIIe siècle, la mandoline a connu un réel engouement à travers l'Europe (Italie, France, Angleterre, Autriche) en raison de l'itinérance des artistes et compositeurs italiens. Connue du grand public pour des pièces emblématiques comme les Concertos de Vivaldi, la Canzonetta de l'Opéra Don Giovanni de Mozart, son répertoire du baroque à aujourd'hui est immense et riche aussi bien qu'en solo, musique de chambre, ensemble à cordes pincées, opéras, symphonies, créations contemporaines...

ORGUE

L'orgue a été associé au « département des instruments polyphoniques », son répertoire s'étendant au-delà de la période choisie pour la musique ancienne. Ceci dit, les élèves organistes pourront participer aux manifestations et aux ateliers de la musique ancienne en tant que solistes et continuistes. Dans ce dernier cas, une initiation à l'harmonie au clavier sera dispensée dès le 2e cycle par le professeur d'orgue, et cette participation leur tiendra lieu de pratique collective au sein de leur cursus.

INITIATION A LA FLUTE A BEC

Jean-Philippe Arbus

Instrument incontournable de la musique ancienne, la flûte à bec est enseignée pour les débutants dans des cours d'initiation mais aussi aux adultes amateurs en discipline complémentaire. Dans les deux cas les élèves peuvent compléter leur formation en participant également à des projets et/ou des ensembles de musique de chambre.

Cours individuel de 30' par semaine

CUIVRES ANCIENS

Pablo Valat

Florian Martin

Cédric Isard

Initiation au Cornet à bouquin et à la Trompette naturelle : P. Valat, C. Isard

Destinée aux élèves de 2e cycle, de 3e cycle et aux adultes : 30' par semaine.

Le Cornet à bouquin

Instrument à vent de la famille des cuivres, son répertoire est très riche. Employé du XVe au XVIIIe siècle, cet instrument disparaît progressivement au début du XVIIIe siècle.

La Trompette naturelle

Aucun autre instrument que la trompette n'a autant évolué au cours de son histoire. Ne produisant que des sons naturels sans pistons (notes limitées), la trompette naturelle était très utilisée dans la musique de concert du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle ; puis elle fut peu à peu délaissée, jusqu'à l'invention des pistons vers 1815.

Initiation à la Sacqueboute : Florian Martin

Destinée aux élèves de fin de 2e cycle, de 3e cycle et adultes : 30' par semaine.

La Sacqueboute

Ancêtre du trombone à coulisse, c'est un instrument très technique et virtuose, souvent utilisé en compagnie du cornet à bouquin du XVe au XVIIIe siècle. La sacqueboute est très proche du trombone et garde les mêmes positions de la coulisse, avec en revanche une perce plus étroite. De l'ancien français « sacquer » et « bouter » (c'est-à-dire « tirer » et « pousser »), son nom fait référence au mouvement du bras qui actionne la coulisse.

LES PRATIQUES COLLECTIVES

Obligatoire à partir du 2e cycle, la participation à un ensemble donne un sens aux apprentissages, particulièrement dans les musiques anciennes.

Ces différents groupes sont destinés à se retrouver régulièrement autour de projets communs (concerts, bals...) qui ponctuent la vie du Département, et le font entrer en résonance avec d'autres esthétiques (traditionnelle, classique, contemporaine, jazz...), d'autres pratiques musicales (danse, écriture, chant choral...) et d'autres institutions.

CONSORT

● Béatrice Mercier

Ensemble de violes de gambe et autres instruments ad libitum (broken consort). 1h par semaine.

CONSORT DE FLUTES A BEC

● Jean-Philippe Arbus

Dans cet atelier sera proposé une découverte du répertoire écrit pour consort de flûtes à bec. Ce consort participe également ponctuellement aux projets du département dans des répertoires avec des effectifs plus importants. Ouvert aux adultes amateurs.

ATELIER DE CUIVRES ANCIENS

● Pablo Valat

(Cornet et Sacqueboute)

● Cédric Isard

Découverte et travail sur instruments d'époque des répertoires renaissance et baroque, abordant les différents modes de jeu (diminution, articulation), sur des pièces solistes ou en groupe.

L'atelier de cuivres anciens s'adresse aux élèves en cursus (fin de 2e cycle et plus) et aux adultes. 1h30 par semaine.

ATELIER DE MUSIQUE BAROQUE

● Lucille Chartrain

Ouvert aux instrumentistes à partir du 2e Cycle, cet atelier est consacré à l'interprétation historique des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, quand « jouer ensemble » signifiait « aller tous d'un même pas ». On y découvrira les liens profonds qui unissent musique, danse et déclamation.

45' par semaine.

ATELIER DE MUSIQUE ET DANSE RENAISSANCE

● Lucille Chartrain

Ouvert à tous les apprentis musiciens, quel que soit leur niveau, cet atelier est consacré à l'interprétation historique des musiques de danse de la Renaissance. Au croisement des musiques traditionnelles et des chansons polyphoniques, ce répertoire incite à l'improvisation et à la mise en mouvement. On l'abordera avec les pieds, afin d'apprendre à mener le bal. 45' par semaine.

ENSEMBLE VOCAL

● Anne-Laure Touya

Ensemble à voix mixtes abordant le répertoire polyphonique a capella, avec continuo ou ensemble instrumental.

L'ensemble vocal se réunit en fonction des projets proposés (manifestations du Conservatoire, échanges avec d'autres Conservatoires, partenariats, concerts du département).

1h30 par semaine.

INITIATION

A partir de 6 ans (CP)

Durée : 2 ans

Organisation hebdomadaire des études :

INITIATION 1 (CP) - (1h à 2h de cours hebdomadaires).

- ✓ 1h d'Initiation musicale (enseignement basé sur l'oralité alliant chant et formation musicale)
- ✓ 45' d'Atelier de découverte instrumentale (facultatif) et/ou intégration en classe instrumentale sur la base de 30' de cours*

INITIATION 2 (CE1) - (1h30 à 2h30 de cours hebdomadaires).

- ✓ 1h30 d'Initiation musicale (2 modules de 45' dont un d'oralité assuré séparément).
- ✓ Instrument sur la base de 30' de cours*

INITIATION 1 et INITIATION 2

* Le cours d'instrument peut être mutualisé régulièrement ou ponctuellement pour des cours collectifs ou semi-collectifs ; ainsi, cela peut amener l'élève à bénéficier d'un temps de cours plus important ; ces aménagements se font sur proposition du professeur d'instrument en fonction du niveau, des disponibilités des élèves et des enjeux pédagogiques.

* La première année en classe instrumentale est une année de stage ; un bilan est fait en fin d'année pour déterminer la poursuite dans la discipline ou une réorientation vers un autre instrument.

Objectifs :

- Le développement des aptitudes au jeu en rapport avec le temps (le sonore) et l'espace (le corporel).
- L'acquisition de réflexes d'écoute.
- La coordination et le contrôle de diverses gestuelles musicales et chorégraphiques.
- La mémorisation et la maîtrise d'un répertoire de chansons populaires, de petites pièces musicales par imitation.
- Le développement de la créativité par l'improvisation et l'invention.
- La capacité d'agir dans une production collective et artistique.

1er CYCLE

A partir de 8 ans (CE2)

Durée : 3 à 5 ans

A l'issue du Cycle Initiation, l'élève a pu faire le choix d'une dominante instrumentale ou vocale.

En parallèle, il est possible de suivre un cursus danse complet (*voir dépliant danse*).

Organisation hebdomadaire des études :

1) 1C1, 1C2, 1C3 :

- ✓ 1h30 de Formation Musicale
- ✓ 45' de Chant Choral
- ✓ 30' à 45' de Pratique Instrumentale avec les mêmes possibilités d'aménagements qu'en Initiation*

2) 1C4 :

- ✓ 1h30 de Formation Musicale
- ✓ 30' à 45' de Pratique Instrumentale avec les mêmes possibilités d'aménagements qu'en Initiation*
- ✓ Une Pratique collective dans la liste ci-dessous.

Pratiques Collectives proposées :

- ◆ Initiation à l'orchestre (cordes ou vents) : intégration en cours de cycle sur avis des professeurs d'instruments et des orchestres, en fonction du niveau des élèves et des effectifs nécessaires au fonctionnement de chaque ensemble
- ◆ Eventuellement ensembles de classe, de manière ponctuelle ou régulière
- ◆ Jeunes voix (du CE2 à la 5e sur test d'entrée)
- ◆ Structures Baschet (initiation à l'improvisation)
- ◆ Chant Choral (pianiste, harpiste, guitariste...)
- ◆ Initiation à la musique de chambre.

Participation à des spectacles, classes ouvertes...

Soit 2h15 à 4h15 de cours hebdomadaires.

Objectifs :

- Le développement des motivations, de la curiosité musicale, du goût pour l'interprétation et l'invention.
- Découverte des instruments anciens qui ont leur spécificité, leurs caractéristiques techniques et leur contexte historique.
- L'acquisition de bases musicales grâce à :
 - un dosage harmonieux de l'oralité musicale et du langage écrit. Une des spécificités de la musique ancienne est sa construction, alliant un langage écrit et une partie d'improvisation sur cette base, grâce à l'ornementation et la diminution. La transmission de ce savoir se fait par le langage écrit (traités, données techniques) mais aussi par l'oralité (écoute, mémorisation, imitation, puis variations rythmiques et mélodiques inventées par l'élève).
 - la mise en relation sensorielle et corporelle des différents éléments du langage musical (avec son vocabulaire spécifique).
 - la diversité des répertoires, monodiques et polyphoniques, instrumentaux et vocaux (du XIVe au XVIIIe).
 - l'élaboration de méthodes de travail personnel.
- L'amorce de savoir-faire vocaux et instrumentaux, individuels et collectifs, l'acquisition de réflexes fondés sur la qualité du geste, de l'écoute intérieure et de ses partenaires en musique d'ensemble (formations à géométrie variable, monodiques, polyphoniques, vocales et instrumentales...).
- Un accès aux divers langages musicaux au travers de l'écoute d'œuvres, de l'étude de partitions, d'activités d'invention en recherchant un équilibre entre approche du détail et perception globale.

Tous ces paramètres s'acquièrent au fur et à mesure du développement de la technique de base de l'instrument. Un travail individuel quotidien équivalent au temps de cours hebdomadaire permettra à l'élève de progresser et de s'épanouir dans son cheminement musical. Vu le jeune âge des enfants, il est souhaitable que les parents les accompagnent dans leur travail personnel.

2e CYCLE

Durée : 2 à 5 ans

Organisation hebdomadaire des études :

2C1, 2C2 :

- ✓ 1h30 de Formation Musicale
- ✓ Une Pratique Instrumentale ou Vocale
- ✓ Au moins une Pratique Collective obligatoire dans la liste ci-dessous

2C3 Fin du cycle en FM :

- ✓ 2h de Formation Musicale
- ✓ Une Pratique Instrumentale ou Vocale
- ✓ Au moins une Pratique Collective obligatoire dans la liste ci-dessous

Pour les disciplines dominantes, la durée du cycle 2 est de 4 ou 5 ans.

Pratiques Collectives proposées :

- ◆ Chant choral (Obligatoire pour les pianistes, harpistes et guitaristes)
- ◆ Jeunes voix (du CE2 à la 5e sur audition)
- ◆ Jeune Chœur (à partir de la 4e sur audition)
- ◆ Polyphonies traditionnelles (sur audition)
- ◆ Atelier structures Baschet (initiation à l'improvisation)
- ◆ Ateliers jazz et musiques improvisées
- ◆ Big Band
- ◆ Jeune Harmonie
- ◆ Orchestre d'Harmonie
- ◆ Jeunes Cordes
- ◆ Orchestre à Cordes
- ◆ Orchestre Symphonique
- ◆ Ateliers de musique ancienne
- ◆ Musique de chambre

Participation à des spectacles,
classes ouvertes...

Objectifs :

Les acquisitions du premier cycle sont approfondies, dans une perspective d'équilibre entre les différentes disciplines, tout en favorisant chez l'élève l'accès à son autonomie musicale.

- L'acquisition de méthodes de travail personnelles, favorisant le sens critique, la prise d'initiatives, l'appropriation des savoirs transmis. Autonomie dans le travail personnel et collectif. L'élève doit pouvoir travailler seul, faire une autocritique, mais aussi avoir la capacité de travailler en groupe, dans une formation de musique de chambre, et proposer des directions de travail.
- La réalisation d'une première synthèse entre pratique et théorie, entre approche sensible et bagage technique grâce à,

d'une part :

- l'aisance de la lecture des partitions de moyenne difficulté
- l'affinement de la perception auditive (horizontale et verticale)
- la prise de conscience structurée des langages musicaux par la mise en place de démarches analytiques

d'autre part :

- l'exploitation des ressources de l'activité vocale monodique et polyphonique
- la possibilité d'improviser suivant différentes approches (libres, suivant un style...)
- la découverte et l'exploitation des principales possibilités de l'instrument
- la maîtrise de l'interprétation d'œuvres de difficulté moyenne et de répertoires diversifiés alliant écoute, aisance corporelle, sens musical.
- La préparation au « métier » de musicien (amateur ou professionnel) par la pratique régulière des différentes formes de musique d'ensemble (orchestres, musique de chambre, ateliers...) dans le cadre des pratiques collectives ou des ateliers consacrés aux divers genres musicaux (musiques traditionnelles, jazz, anciennes, contemporaines, ...) ainsi que dans les classes elles-mêmes.
- Styles abordés de plus en plus variés, avec un travail plus en profondeur (ex : ornementation baroque et inégalités rythmiques dans la musique française, ou encore absence de mesures dans les airs de cour, diminutions italiennes, connaissance des différents chiffres suivant époques et pays pour le continuo...).

3e CYCLE

A l'issue du 2e cycle, guidé par l'équipe pédagogique, l'élève choisit de s'orienter vers le 3e Cycle dans l'objectif de préparer :

- le Certificat d' Etudes Musicales **(C.E.M.)**
ou
- le Coursus pré professionnel en vue d'obtenir l'Unité d'Enseignement Technique du Diplôme d'Etudes Musicales **(D.E.M.)**

Organisation hebdomadaire des études :

3C (C.E.M.) :

- ✓ 2h de Formation Musicale
- ✓ 1h d'Ecriture validée en contrôle continu Mention B+. Sur la base du volontariat
- ✓ Une Pratique Instrumentale ou Vocale
- ✓ Pratique collective obligatoire : Orchestre ou Musique de Chambre
- Une mention supérieure ou égale à Assez bien avec encouragements valide l'Unité d'Enseignement de Formation Musicale.
- Une mention supérieure ou égale à Assez bien avec encouragements valide l'Unité d'Enseignement de la discipline Instrumentale ou Vocale.
- Présentation d'un projet personnel autour de la dominante.

3S (D.E.M.) :

- ✓ 2 h de Formation Musicale (commun au 3C)
- ✓ 1h d'Ecriture la 1ère année (commun au 3C)
1h30 d'Ecriture et Culture Musicale de la 2e à la 4e année, possibilité de valider cette UE en contrôle continu dès la fin de la 2e année, Mention B+ requise.
- ✓ Pratique Instrumentale ou Vocale
- ✓ Pratique collective obligatoire : Orchestre et Musique de Chambre.
- ✓ Initiation à la direction de chœur (facultatif).

Objectifs :

- L'approfondissement des techniques instrumentales ou vocales permettant une interprétation convaincante des diverses esthétiques.
- La maîtrise des bases de l'interprétation selon les principaux styles
- Le développement des pratiques de musiques improvisées
- Une culture ouverte à l'ensemble des courants musicaux et artistiques, passés et contemporains
- La capacité à expliciter ses options d'interprétation
- Une connaissance des multiples applications et implications
- Autonomie dans le travail technique et stylistique, pour être capable d'interpréter la musique de manière personnelle, raisonnée et argumentée, en s'appuyant sur l'analyse et les connaissances acquises, quelles que soient les formations, du duo à des formations plus larges.

4e CYCLE

Ce cycle de Perfectionnement permet aux élèves qui ont obtenu leur D.E.M. de préparer les concours d'entrée des Conservatoires Supérieurs, des Centres de Formation Professionnelle, des Orchestres, etc. Il permet aussi de se spécialiser dans un domaine particulier.

**Conservatoire à Rayonnement Départemental
Musique et Danse
de la Communauté d'agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées**

25 rue Larrey 65000 TARBES

Tél. : 05 62 56 37 30

E-mail : conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr

LICENCES : PLATESV-R-2019-000795

conservatoire.agglo-tlp.fr
facebook.com/conservatoirehenriduparc65

