

Artiste Formation

4 Rue de la République

69001 LYON

Email: bonjour@artisteformation.com

Tel: 06 51 88 00 29

Methode Pédagogique Rythmique (O-passo) Lucas Caviatta

Contexte

Bien souvent, dans la formation initiale du musicien professionnel on apprend à travailler le rythme de manière intellectuelle et non de manière ressentie par le corps. Mais cette manière de faire ne permet pas pour autant d'acquérir la sensation nécessaire qui permet d'avoir une parfaite maîtrise du sens rythmique dans le cadre d'une pratique professionnelle.

Sans avoir conscience des enjeux d'une pratique collective rythmiquement organisée, le musicien professionnel s'expose à des problèmes techniques de réalisation, d'interprétation, pouvant être totalement rédhibitoires pour son intégration dans le milieu professionnel culturel.

La formation O'Passo a pour but de mettre en lumière et d'utiliser les différentes approches méthodologiques permettant de prendre conscience de l'équilibre nécessaire entre pratique ressentie et intellectuelle et d'y apporter une vraie réponse dans la résolution des problématiques rythmiques rencontrées par le professionnel de la musique.

Durée: chaque session : 37h

Profils des stagiaires

- Professeurs, musiciens, comédiens et chanteurs souhaitant appréhender les spécificités de la transmission du sens rythmique à différents profils de public.
- Par extension, les écoles de musique et les conservatoires souhaitant pouvoir mettre en place un projet pédagogique commun et transversal entre différents profils de professeurs afin d'avoir la capacité d'en analyser ou d'en comprendre les ressorts et les enjeux.

Prérequis

- Professeurs, Musiciens, Chanteurs et Comédiens ayant au minimum 2 ans d'expérience dans le milieu professionnel de la culture souhaitant transmettre et améliorer leur sens rythmique artistique et technique.
- Bonne maîtrise écrite et orale du français

Objectifs pédagogiques

- Prendre conscience des enjeux d'une pulsation rythmique ressentie à un niveau kinesthésique.

Artiste Formation

4 Rue de la République

69001 LYON

Email: bonjour@artisteformation.com

Tel: 06 51 88 00 29

- Analyse et pratique d'une pulsation linéaire.
- Analyse et pratique d'une pulsation par carrure.
- Réintégrer la pulsation afin de se synchroniser avec n'importe quel profil de musicien.
- Méthodologie de transmission efficace pour aborder les problématiques rythmiques.
- Introduire la notion selon laquelle réalisation et analyse doivent nécessairement cheminer ensemble en temps réel.

Contenu de la formation

- Chapitre 1 Découverte de la méthodologie utilisée.
 - Prise de contact.
 - État des lieux des connaissances du stagiaire.
 - Mise en place des outils méthodologiques.
 - Mise en place des différentes méthodologies permettant l'acquisition efficace des problématiques rythmiques et l'application dans la pratique instrumentale.
 - Travail sur la notation corporelle des tempos d'une mesure à 4 temps
 - Travail sur la notation corporelle des contretemps
 - Travail sur la connaissance pratique-théorique des quatre piliers d'O Passo corps, imagination, groupe et culture
 - Travail sur la spatialisation du son par des phrases rythmiques
 - Travail sur les cinq premiers degrés du mode majeur d'une échelle diatonique
 - travail sur la polyphonie rythmique avec divers chiffres de mesure
- Chapitre 2 Renforcement de la communication rythmique au sein d'un groupe.
 - Comment prêter attention à l'individu.
 - Comment prêter attention au groupe.
 - Comment prêter attention à l'écoute en situation de performance, comprendre les dialogues et les communications non verbales qui en résultent.
- Chapitre 3 Exercices sur la notion de la régularité (pulsation).
 - Comprendre les interdépendances et les équilibres en jeu.
 - Mettre en évidence le corps en tant qu'outil fondamental dans le processus d'apprentissage d'une pulsation donnée au sein d'une œuvre musicale.
 - Développer l'équilibre et la latéralisation.
- Chapitre 4 Traiter l'information.
 - Notions avancées sur l'intrication du corps et de l'esprit - réalisation et analyse - qui doivent nécessairement cheminer ensemble en temps réel.
 - S'orienter et prioriser l'information rythmique à traiter.
 - Analyser et savoir utiliser la communication qui en découle.
- Chapitre 5 Utilisation de l'écrit.

Artiste Formation

4 Rue de la République

69001 LYON

Email: bonjour@artisteformation.com

Tel: 06 51 88 00 29

- Comprendre les constructions rythmiques de plus en plus complexes.
- Utiliser l'écrit afin de rationaliser les notations indispensables sur différentes thématiques telles que orales, corporelles et graphiques.
- Chapitre 6 Comportement et communication.
 - Comprendre qu'une pratique musicale individuelle sans prise en compte de la communication ou échange rythmique avec des partenaires ou au sein d'un orchestre est nécessairement incomplète.
 - Travail sur la cohérence des compétences pendant la performance.
 - Maîtriser la communication rythmique et l'attitude générale du musicien.
- Chapitre 7 Transposition des compétences.
 - Éléments communs entre les compétences de communication rythmique, la performance orchestrale et les compétences pour réussir une épreuve de recrutement.
- Module II travail sur la notation corporelle des divisions en 4
 - travail sur la capacité de jouer et chanter au même temps des phrases rythmiques avec les divisions en 4
 - Travail sur la coordination motrice
 - "Changement de métrique"— travail sur les possibilités de changement de la taille des cycles de temps sur laquelle une musique est structurée.
 - "Chorals de Bach"— travail avec degrés sur la polyphonie mélodique des chorals de Johann Sebastian Bach, "Improvisation rythmique (4 temps et 3 temps binaires)"—
 - travail sur la liberté pour créer des phrases dans le moment de la performance en utilisant une pulsation binaire;
 - travail sur la polyphonie rythmique avec divers chiffrages de mesure; "Sauts dans le temps (croix)"
 - travail sur des cycles de temps et le Chapitre de préparation pour jouer ou chanter;
- Module III travail sur la notation corporelle des divisions en 3;
 - travail sur l'habilité de jouer et chanter au même temps des phrases rythmiques avec des divisions en 3
 - travail sur la capacité de chanter une voix et entendre une autre
 - travail sur la possibilité de faire un canon avec n'importe quelle chanson;
 - Improvisation rythmique (4 temps et 3 temps ternaires)"
 - travail sur des cycles de temps et le Chapitre de préparation pour jouer ou chanter
- Module IV travail sur la notation corporelle des divisions en 6;
 - travail sur la capacité de jouer et chanter au même temps des phrases rythmiques avec des divisions en 6;
 - travail sur la notation corporelle des divisions en 8;
 - travail sur le passage entre le système de notation d'O Passo et le système de notation classique

Artiste Formation

4 Rue de la République

69001 LYON

Email: bonjour@artisteformation.com

Tel: 06 51 88 00 29

- travail sur la connaissance pratique-théorique des trois formes de notation d'O Passo: oral, corporel et graphique;
- travail sur la capacité de jouer et chanter au même temps des phrases rythmiques de la culture brésilienne
- travail sur la polyphonie mélodique avec divers chiffrages de mesure
- travail sur la liberté pour créer des phrases au Chapitre de la performance avec une pulsation binaire;
- travail sur la capacité de jouer des phrases rythmiques imbriquées dans une pulsation binaire
- travail sur la spacialisation du son avec des phrases rythmiques dans une pulsation ternaire
- Module V travail sur le passage entre des notations corporelles, des divisions d'une pulsation binaire et des notations corporelles des divisions d'une pulsation ternaire
 - travail sur la capacité de jouer et chanter au même temps de phrases rythmiques de la culture brésilienne;
 - — travail sur la notation corporelle des 4 divisions d'une pulsation en shuffle;
 - travail sur la notation corporelle des mesures à 3 temps;
 - travail sur la notation corporelle des mesures à 5 et 7 temps;
 - — travail sur la notation corporelle des mesures à 3 temps et demi et des mesures à 2 temps et demi;
 - travail sur la connaissance pratique-théorique du système de solfège par degrés et d'une étude comparative avec d' autres systèmes;
 - travail sur la capacité de jouer et chanter en même temps des phrases rythmiques de la culture brésilienne;
 - travail sur la capacités de jouer et de créer des phrases mélodiques imbriquées;
 - travail sur la liberté pour créer des phrases mélodiques au Chapitre de la performance
 - travail sur la polyphonie rythmique avec divers chiffrages de mesure dans des cycles de temps impaires
 - travail sur la capacité de jouer des phrases rythmiques imbriquées avec une pulsation ternaire
- Module VI travail sur la capacité de jouer des exercices basiques de cet instrument
 - travail sur la capacité d'articuler une certaine performance avec les principes et piliers d'O Passo
 - travail sur la liberté pour créer des phrases au Chapitre de la performance avec une pulsation ternaire
 - travail sur la capacité de composer et jouer des phrases rythmiques imbriquées
 - travail sur des rythmes utilisés ou créés par la culture brésilienne
 - — travail de composition de polyphonie rythmique avec divers chiffrages de mesure
 - travail sur la capacité de composer et de jouer des phrases rythmiques imbriquées

Artiste Formation

4 Rue de la République

69001 LYON

Email: bonjour@artisteformation.com

Tel: 06 51 88 00 29

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
- Partitions préparées et annotées par des musiciens professionnels.
- Matériel d'enregistrement audio et vidéo.
- Guide de l'optimisation rythmique

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaire d'évaluation de la formation.