

sequenza 9.3

Catherine Simonpietri

Dossier de présentation

UN ORCHESTRE VOCAL A L'ECOLE / SEQUENZA 9.3

NB : *Un Orchestre vocal à l'école* est un terme imaginé par Sequenza 9.3 pour développer la pratique chorale à l'école, en lien avec les directives du « Plan Chorale » de 2018 (Ministère de la Culture / Ministère de l'Éducation Nationale). Il est distinct du projet *Un Orchestre à l'école* qui, depuis 20 ans, œuvre pour apporter la pratique instrumentale en classe. Ces deux dispositifs peuvent se compléter et sont portés par deux structures différentes.

L'Ensemble vocal Sequenza 9.3

L'Ensemble vocal SEQUENZA 9.3 a pour ambition de transmettre avec sincérité et spontanéité la découverte d'une actualité musicale vivante et la réécoute des œuvres méconnues de notre patrimoine. Au fil des nombreux projets menés depuis sa création, l'Ensemble a réussi à être identifié comme un ensemble innovant et performant, un peu atypique dans le paysage musical d'aujourd'hui

Créé en 1998 par Catherine Simonpietri, Sequenza 9.3 est reconnu pour la virtuosité de ses performances, son sens de l'exigence et son goût du risque. Les chanteurs qui le composent sont des solistes professionnels qui ont tous choisi de servir et de partager avec passion un large panorama de l'art vocal polyphonique d'aujourd'hui. La qualité vocale et la dimension artistique de chacun d'entre eux, le travail de précision qu'ils mènent sous la baguette exigeante et généreuse de Catherine Simonpietri ont contribué à donner aux interprétations de Sequenza 9.3 relief et finesse.

Fort de ses vingt années d'expérience, Sequenza 9.3 est reconnu pour son exigence artistique. Les festivals et salles de concerts les plus renommés peuvent en témoigner aujourd'hui.

L'Ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture au titre du conventionnement. Il est accueilli en résidence au Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands et par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son développement. Certains projets reçoivent le soutien de la Région Île-de-France, de certains dispositifs spécifiques de la DRAC Île-de-France, de Musique Nouvelle en Liberté, de l'Adami ou d'autres partenaires. Il est membre des réseaux FEVIS et Futurs Composés et est Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis #inseinesaintdenis.fr Plus d'informations sur l'Ensemble > www.sequenza93.fr

Projet soutenu par la DRAC Île-de-France au titre du « Plan Chorale » / En partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Créteil et la DSDEN 93 / Soutenu par le plan DCCE du Réseau Canopé / Éducation Nationale pour son déploiement territorial sur la circonscription de Bagnolet (93).

Les actions en faveur des publics

L'Ensemble et sa chef Catherine Simonpietri, implantés en Seine-Saint-Denis depuis 20 ans, ont depuis de nombreuses années mené un certain nombre d'expériences pour permettre **la sensibilisation, la transmission et la découverte de la pratique vocale chorale et polyphonique.**

L'Ensemble s'engage également à faire découvrir **la création musicale d'aujourd'hui**, en tissant des liens avec son activité de diffusion artistique : ouvrir les portes des répétitions, proposer des rencontres, mener des projets de sensibilisation... Son implantation en Seine-Saint-Denis est aussi un engagement riche de sens qui permet de réfléchir à la position de l'artiste et de l'expérience artistique auprès des publics. La personnalité généreuse de Catherine Simonpietri et son engagement dans la transmission et sa capacité à imaginer des projets adaptés aux publics sont l'engagement du succès.

Parmi les expériences déjà réalisées sur le territoire du 93, nous pouvons citer :

- le dispositif « **Public Chorus** » d'accompagnement des pratiques chorales amateurs (dispositif d'accompagnement et de formation des chefs de chœur et/ou des chorales, organisation de rencontres/festival de chorales)
- les parcours « **La Culture et l'Art au Collège** », dispositif du département de la Seine-Saint-Denis existant depuis 10 ans qui consiste en la réalisation d'un projet culturel, décliné sous forme de « parcours » d'une quarantaine d'heures, obligatoirement sur le temps scolaire, au sein d'une classe de collège
- **des parcours artistiques en lycée** (classe à PAC, dispositif de la Sacem « Fabrique à Musique(s) »)
- **des ateliers de découverte et de sensibilisation à la pratique vocale** dans des lieux atypiques ou auprès d'associations d'autres secteurs (champ social, éducation, citoyenneté)
- **des projets participatifs ambitieux mêlant amateurs et professionnels** (comme par exemple, le concert *Via Crucis* au Festival de Saint-Denis avec 140 choristes amateurs du 93 préparés toute l'année par Catherine Simonpietri, ou encore la création d'un opéra vocal participatif *Inedia Prodigiosa* incluant 120 femmes amateurs de tous niveaux en 2019 à la Philharmonie de Paris...)
- **d'autres actions culturelles et territoriales** : concerts dans les quartiers, répétitions ouvertes, concert-interactifs faisant participer le public, challenge vocaux participatifs...

Autour de sa dernière création pluridisciplinaire, *Kafka dans les Villes*, l'Ensemble Sequenza 9.3 a eu l'occasion de mener des **projets participatifs ambitieux intitulés LE PONT avec des établissements scolaires (1er et 2e degré)** en lien avec les territoires et les structures culturelles où le projet a été en résidence.

I - « Un Orchestre vocal à l'école » : genèse du projet

Mettre en place des formations et créer un outil pédagogique numérique innovant en collaboration avec NomadPlay, à destination des enseignants et musiciens-intervenants

Ces dernières années, Sequenza 9.3 a acquis une certaine expérience en matière de projets artistiques en milieu scolaire (établissements du 1er et 2e degré), certains projets participatifs pouvant même être la possibilité de métisser les niveaux (1er degré, collège, lycée, publics amateurs d'un territoire et chanteurs professionnels...). Cependant, nous avons remarqué que **ces projets participatifs d'envergure, bien que très qualitatifs, mobilisaient beaucoup de moyens humains et financiers et concernaient pourtant souvent un nombre restreint d'enfants (1 ou 2 classes).**

C'est dans ce cadre que Sequenza 9.3 s'est engagé dans le cadre du « Plan Chorale », avec l'idée de proposer **des formations et des supports pour autonomiser la pratique chorale dans les établissements** et lui permettre de se déployer.

Le projet « Un Orchestre vocal à l'école » offre ainsi un ensemble de propositions, afin de favoriser la pratique chorale en milieu scolaire, de s'approprier la polyphonie vocale et de faire de l'éducation artistique et culturelle, une priorité. Le projet s'est articulé autour de deux axes :

- **Des formations spécifiques sur la pratique chorale auprès des enseignants et intervenants avec des intervenants « spécialistes »**

L'accompagnement des musiciens intervenants et des enseignants a pour objectif de former les personnes qui accompagnent les enfants à devenir chanteurs/choristes afin qu'ils aient les clés pour la réalisation de projets artistiques annuels ambitieux et adaptés.
Programme : connaître et approfondir sa pratique vocale, éléments de base de compréhension d'une partition, pédagogie d'une répétition, découverte de répertoires adaptés.

A l'issue de cette « formation », la mise en pratique et l'accompagnement auprès des élèves, mettre en œuvre un projet d'application en proposant un parcours culturel incluant des rencontres avec les formes artistiques (concert, répétitions, ...) et une mise en œuvre de projets d'applications participatifs (Orchestre vocal à l'Ecole).

- **Un outil numérique innovant, s'appuyant sur la technologie NomadPlay**, leur permettant d'appliquer cette pratique dans un projet musical à l'année, de la manière la plus autonome possible

➔ Objectifs

- Mettre à disposition de l'enseignant ou du musicien-intervenant **un outil numérique permettant un apprentissage et une pédagogie ludique** d'un répertoire de musique chorale,
- Faciliter la concrétisation de projets de « **chorale à l'école** »,

- **Favoriser l'apprentissage du plus grand nombre d'élèves** grâce à des enregistrements de qualité (orchestre vocal enregistré),
- **Connaître le plaisir de chanter en polyphonie**, en permettant à une simple monodie d'entrer en résonance avec la polyphonie d'un orchestre vocal,
- Ouvrir des perspectives pour **la construction d'un projet d'établissement ou de territoire**, en imaginant une restitution interdisciplinaire (écriture d'un conte, travaux d'arts plastiques etc.), avec des classes de différents niveaux et des rencontres entre structures d'un même territoire (établissements scolaires, conservatoires, équipements culturels...)

→ Publics

La proposition pédagogique de Sequenza 9.3 peut être adaptée à différents niveaux et mise à la disposition des encadrants suivants :

- enseignants du 1er degré
- enseignants du 2e degré
- professeurs en établissements d'enseignement artistique
- musiciens-intervenants
- animateurs en centres sociaux et culturels / centres d'animation
- encadrants en associations ou structures travaillant avec des enfants et développant des projets autour du chant choral

II - Le support : une application pédagogique numérique

En complément d'une formation ou de projets proposés au sein des écoles (concerts, actions pédagogiques, formation des enseignants et des musiciens-intervenants)

Ces dernières années, Sequenza 9.3 a pu découvrir l'application NomadPlay développée par l'équipe de NoMadMusic (Grand Prix de l'Innovation de la Ville de Paris, Prix de l'Enseignement Musical de la CEMF), permettant de **se substituer virtuellement à un musicien et de jouer à sa place en immersion audio**, au côté d'un instrumentiste ou d'un orchestre. La technologie de cet outil s'est révélée intéressante **pour imaginer de nouveaux moyens d'appréhender la polyphonie en milieu scolaire**. En effet, appliquée au répertoire vocal polyphonique, elle permet de chanter en duo, en trio... avec une ou plusieurs chanteuses professionnelles de Sequenza 9.3.

En savoir plus : nomadplay.fr

L'Ensemble, en construisant un partenariat avec Nomadplay, s'est emparé de cette application, pour accompagner les enseignants et les intervenants dans la pratique de la polyphonie, de manière ludique, autour d'un répertoire original et avec un outil numérique innovant, apportant un vrai plus dans la transmission de la musique par la pratique collective.

A partir de l'année scolaire 2019/2020, Sequenza 9.3 a donc intégré son répertoire au catalogue de NomadPlay : **A Nanna, six berceuses corses harmonisées pour six voix de femmes.**

➔ Intérêts pédagogiques de l'outil numérique

- **Apporter un support musical ludique et interactif**, pour favoriser la pratique chorale et la découverte de la polyphonie avec des enregistrements originaux de grande qualité,
- Connaître **le plaisir de chanter en polyphonie** de manière ludique et développer **l'écoute de l'autre**,
- Apporter **une autonomie plus grande** et de nouveaux acquis aux enseignants,
- **Développer sa musicalité** grâce à un outil qui sert de repère, qui garantit la justesse, le tempo...,
- Donner envie de **s'intéresser à la notation de la musique**, en mettant à disposition le support de la partition.

III - Le répertoire : A Nanna

Une première expérimentation autour des berceuses corses

Pour démarrer cette nouvelle expérimentation pour un premier volume de l'application, Sequenza 9.3 a proposé un répertoire traditionnel oral autour de 6 monodies corses, arrangées pour 6 voix de femmes par un compositeur d'aujourd'hui : François Saint-Yves.

Le chant a toujours occupé une grande place en Corse, de la berceuse (Nanna) aux sérénades (Serenati). Il existe, aux côtés de ce chant à une voix, dit « monodique », le chant polyphonique. Dans la tradition insulaire, la polyphonie est le chant de l'existence, présent à toutes les grandes étapes de la vie.

Issues d'une société de tradition orale, j'ai choisi 6 monodies en langue corse, qui renvoient à l'intime de l'amour inconditionnel d'une mère à son enfant. Transmises de générations en générations, ces monodies ont voyagé durant plusieurs siècles et portent toutes les influences des diverses invasions barbares de cette île méditerranéenne.

L'orchestration de chacune d'entre elles, pour 6 voix à cappella de François Saint-Yves en propose une réécriture dans notre monde d'aujourd'hui, leur apportant une universalité d'autant plus puissante.

Les écritures polyphoniques proposées, riches d'inventivité et de variations, permettent de nombreuses combinaisons vocales, où chacune des voix a sa propre vie à l'intérieur de l'ensemble ; elles proposent un large ambitus vocal, s'adaptant aux différentes tessitures (du plus aigu au plus grave). La langue corse, par sa phonétique et ses sonorités, favorise l'émission chantée des enfants et un geste vocal naturel.

CATHERINE SIMONPIETRI, directrice artistique de Sequenza 9.3

Ce répertoire original de berceuses écrit pour l'ensemble, pouvait ainsi permettre d'imaginer des parcours artistiques à différents niveaux, de l'initiation à la pratique déjà plus avancée des classes spécialisées, tout en ayant la possibilité d'associer les élèves à des sorties culturelles ou des projets participatifs, pour aller à la rencontre de la musique vivante.

[Écouter le répertoire A Nanna sur SoundCloud](#)

L'Ensemble a également initié ce projet dans l'objectif de développer des répertoires originaux et adaptés. Cet outil est une vignette d'un projet à plus grande échelle qui permettrait d'élargir le répertoire chaque année.

Il est notamment question d'étendre le répertoire vers une découverte de la diversité culturelle, par exemple autour du bassin méditerranéen, dont les sonorités sont favorables à l'apprentissage de la vocalité. Pour sa réalisation, Sequenza 9.3 s'associera à des compositeurs en lien avec le pays choisi, ayant des attaches avec les répertoires de traditions orales ou populaires. Les choix de répertoires « futurs » seront aussi guidés pour favoriser l'enthousiasme et s'adapter aux besoins des collégiens et lycéens. Enfin, les retours d'expériences permettront d'évaluer les répertoires les plus pertinents.

IV - Actions pédagogiques

En 2019/2020, première année d'expérimentation de ce dispositif, Sequenza 9.3 a accompagné la mise à disposition de l'outil numérique, par plusieurs actions pédagogiques :

- **Une formation spécifique sur la pratique chorale** proposées aux enseignants et aux musiciens-intervenants par Marie Joubinaux, chef de chœur et professionnelle de référence (chef de chœurs d'enfants et d'adolescents, coordinatrice du déploiement du Plan Chorale pour le CRR 93, chef du chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris)
Objectifs : donner des clés pour mettre en œuvre un atelier chorale à l'école / être sensibilisé à l'action pour pouvoir ensuite être accompagné pour la mise en œuvre avec ou sans la présence d'intervenants professionnels.

- **Une formation sur l'application numérique** pour permettre aux enseignants de mettre en pratique autour du répertoire.
- **Des parcours artistiques accompagnés**, avec des interventions assurées par des musiciens-intervenants de Sequenza 9.3

- **Des concerts pédagogiques commentés,**
autour du répertoire *A Nanna*

- **Des rencontres, réunions de présentation et démonstrations interactives** auprès de CPEM et d'enseignants (Académies de Créteil et Versailles)

V – Matériel pédagogique

Les établissements et structures partenaires du projet ont à leur disposition un certain nombre de supports pédagogiques, pour travailler sur le répertoire avec leurs publics :

- Un accès gratuit au répertoire de Sequenza 9.3 sur l'application NomadPlay pour toute l'année scolaire
- Un accès au répertoire sur le SoundCloud de Sequenza 9.3
- Les textes, traductions et partitions des berceuses
- Un guide de prononciation du corse
- Un guide technique pour l'utilisation de NomadPlay
- *A venir* : des guides adaptés aux différents niveaux proposant des pistes d'utilisation selon les publics (intervenant / élèves), des vidéos d'usage

PREMIERES MISES EN APPLICATION (2019/20)

L'ensemble a d'ores et déjà pu expérimenter ce dispositif pédagogique, durant l'année scolaire 2019/2020, notamment dans les académies de Créteil, auprès d'enseignants du 1er degré, 2e degré et de professeurs en conservatoire. En plus de l'accès à l'outil numérique, certains établissements ont également bénéficié de diverses interventions de Sequenza 9.3.

Le support technique a connu quelques retard pour son développement. La première livraison du support « web » (la plus utile dans les classes) n'a été mise en place que début 2020 et comportait encore un certain nombre de « bugs ». La période liée au COVID 19 a empêché de mettre en œuvre la pleine application « autonome » dans les classes.

Retour sur les premières expérimentations menées en 2019/2020

École élémentaire Jules Ferry – Bagnolet

- Concert à l'occasion de la Rentrée en musique, autour du répertoire A Nanna,
- Ateliers menés par deux musiciennes-intervenantes de Sequenza 9.3 au sein des classes (du CP au CM2 / classe ULIS)
- Formation autour de la pratique vocale et sensibilisation à la direction chorale, assurées par Marie Joubinaux, chef de chœur
- Projet d'établissement autour d'un spectacle de restitution, réunissant toutes les classes ayant participé au projet au Parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands

Collège Pierre Sépard – Bobigny

- Ateliers menés par une musicienne-intervenante de Sequenza 9.3 au sein d'une classe, dans le cadre du parcours « La Culture et l'Art au Collège »

Collège Paul Bert et Collège Henri Wallon – Malakoff

- Concerts pédagogiques commentés en classe

Conservatoire Erik Satie - Bagnolet

- Une musicienne-intervenante / chef de chœur et professeur de chant du Conservatoire menant un parcours artistique avec une classe d'une école élémentaire sur l'année scolaire, a inscrit le projet et sa participation au spectacle de restitution de la circonscription de Bagnolet.

PERSPECTIVES (2021/22)

Le projet « Un Orchestre vocal à l'école » vise à se déployer plus largement durant l'année 2020/2021, auprès des écoles élémentaires, collèges, lycées, établissements d'enseignement artistique et structures accueillant les personnes pratiquant le chant choral.

Avant de ne créer de nouveaux répertoires, l'Ensemble travaille actuellement sur l'évaluation de la pertinence de l'outil proposé et sur la mise en œuvre des supports complémentaires pour en favoriser le déploiement et lever certains freins constatés (guides d'utilisation, tutoriels vidéo, etc.).

Des réunions d'information, des démonstrations, des outils vidéo et guides d'utilisation seront ainsi réalisés pour permettre au plus grand nombre d'enseignants de s'emparer de l'outil au répertoire original et ambitieux autour de la polyphonie.

Une deuxième année d'expérimentation permettra aussi de mieux orienter les choix pour la construction de nouveaux répertoires en tenant compte également de l'absence de certaines fonctionnalités initialement prévues.

Ces fonctionnalités qui n'ont finalement pas pu être mises en œuvre au moment du développement (transposition, paramétrages des décomptes) technologique lié à la complexité de la voix humaine si spécifique à chaque timbre.

Il est donc indispensable dans un premier temps d'estimer le réel potentiel de l'outil, des publics qu'il peut toucher et aussi tenir compte de la réalité de ce support technique afin de construire de manière la plus pertinente, un nouveau répertoire, tout en conservant l'ambition d'un travail autour de la polyphonie.

Un projet de SEQUENZA 9.3

A l'origine du projet l'ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri implanté et soutenu par la Seine-Saint-Denis depuis 20 ans.

Le cœur de notre métier est l'interprétation de la musique dite "savante" du XXe siècle et la création : www.sequenza93.fr.

Au-delà de notre rayonnement artistique national et international, nous sommes profondément ancrés en Seine-Saint-Denis, à travers un vaste champ d'accompagnement et de sensibilisation à l'art vocal.

Catherine SIMONPIETRI, est enseignante (CNSMD de Paris, Pôle Sup 93, CRR d'Aubervilliers-La Courneuve, CRD de Pantin-Est Ensemble), chef de chœur et directrice artistique exigeante et humaniste de Sequenza 9.3. Elle attache beaucoup d'importance à la rencontre avec d'autres disciplines et d'autres cultures.

L'Ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture au titre du conventionnement. Il est accueilli en résidence au Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands et par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son développement. Certains projets reçoivent le soutien de la Région Ile de France, de certains dispositifs spécifiques de la DRAC Ile de France (DRAC), de Musique Nouvelle en Liberté, de l'Adami ou d'autres partenaires.

Il est membre des réseaux FEVIS et Futurs Composés et est Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis #inseinesaintdenis.fr

Contact : SEQUENZA 9.3 / Claire Leroux / diffusion@sequenza93.fr

