
POLYNOTES, L'ÉCOLE DE MUSIQUES (PARIS)
& ARBRE À MUSIQUE (YAOUNDÉ)

LES VIOLONS INDOMPTABLES
À PARIS

LIEU : PARIS (FRANCE)
ÉCOLE DE MUSIQUE « POLYNOTES »
DATE : DU 23 AU 27 OCTOBRE 2023

STAGE 11 (BILAN 8)

POLYNOTES, L'ÉCOLE DE MUSIQUES (PARIS) & ARBRE À MUSIQUE (YAOUNDÉ)	1
LE CONTEXTE	3
<i>LE JUMELAGE</i>	3
<i>LES DIFFICULTÉS</i>	3
LES PARTICIPANTS	4
<i>L'ÉQUIPE DE POLYNOTES</i>	4
<i>L'ÉQUIPE D'ARBRE À MUSIQUE</i>	4
<i>L'ÉQUIPE DUN CONSERVATOIRE DU XXÈME</i>	4
<i>LES STAGIAIRES : 27 ENFANTS DE 10 À 17 ANS</i>	4
OBJECTIFS :	4
<i>PRATIQUE DE L'ORCHESTRE ET PROGRESSION DE CHACUN</i>	4
5 JOURS DE STAGE :	5
LE TRAVAIL COMMUN	5
<i>RICHESSSE DES INTERVENTIONS : PROFESSEURS NOMBREUX</i>	5
ÉVALUATION DU NIVEAU DES ÉLÈVES D'ARBRE À MUSIQUE	7
<i>RÉCAPITULATIF DES ACQUIS</i>	7
LES INSTRUMENTS, LE MATÉRIEL	8
RÉALISATIONS	9
UN CONCERT DE FIN DE STAGE : VENDREDI 27 OCTOBRE	9
RÉCEPTION À LA MAIRIE DU XIÈME	10
VISITES DE PARIS	11
BILAN	12
<i>NOUVELLE ÉTAPE DU PROJET : RENCONTRE DES ÉLÈVES</i>	12
<i>UNE VRAIE RENCONTRE, DE VRAIES DIFFÉRENCES</i>	12
<i>TÉMOIGNAGES</i>	12
<i>PERSPECTIVES :</i>	13
<i>LIENS</i>	13

LE CONTEXTE

LE JUMELAGE

Polynotes (Paris 11) et Arbre à Musique (Yaoundé, Cameroun) sont deux écoles associatives qui se sont jumelées en 2017. Depuis cette date, les échanges ont été réguliers et à la demande d'Arbre à musique, les classes de violon et violoncelle existent maintenant à Yaoundé, l'attitude des parents a changé, il reconnaissent les bienfaits d'une éducation musicale. A Paris, les professeurs font bouger leur pédagogie et s'enrichissent de l'expérience d'enseignement collectif, en plein air, toujours en mouvement pratiqué au Cameroun.

Malgré l'éloignement, les différences de conditions d'enseignement et d'apprentissage entre les deux pays, malgré les difficultés (crise sanitaire en 2020), le lien est solide et les progrès sont là pour en témoigner.

Grâce au soutien du dispositif « Accès Culture » (ministère des affaires étrangères), Polynotes et Arbre à Musique ont pu réaliser le projet de déplacer un groupe d'élèves et de professeurs à Paris, le temps d'un stage de musique et d'orchestre avec des enfants de Polynotes.

LES DIFFICULTÉS

Le projet prévu en avril 2023 n'a pas pu se réaliser, les visas n'ayant pas été accordés par les services de l'ambassade française.

La deuxième tentative en octobre 2023 a pu concrétiser tous les espoirs et les efforts. Les visas ont été délivrés la veille du départ et un groupe de 24 camerounais ont voyagé à Paris.

Le conservatoire du 20ème actuellement en travaux depuis l'été dernier n'a pas été en mesure d'apporter son soutien en terme de locaux, instruments, salle de concert. Le partenariat a été très réduit mais la présence de deux professeurs investis a été précieuse pour le déroulement du stage.

Polynotes a fait face à cette organisation de dernière minute avec les ressources de solidarité et de polyvalence d'une association engagée dans ce partenariat et les résultats ont été fructueux : la semaine de travail a été vraiment riche, les enfants se sont rencontrés autour de leur pratique instrumentale. Le jumelage entre dans une phase où les liens se personnalisent.

Nous regrettons de ne pas avoir pu donner plus d'ampleur et de visibilité à cette rencontre inédite entre les élèves de Yaoundé et Paris, faute de temps d'organisation. Nous sommes cependant fiers du résultat et souhaitons avoir l'occasion de continuer ces échanges.

LES PARTICIPANTS

L' ÉQUIPE DE POLYNOTES

- Hélène Billard, *directrice, violoncelliste*
- Bertrand Aimar, *violoniste*
- Chul Soon Lee, *pianiste*
- Nicolas Lambert, *comédien, metteur en scène*
- Céline Paubel, *pédagogue, cheffe de chœur*
- Kyoko Yamada, *violoniste*
- Emmeleia Perikleous, *cheffe de chœur*
- Aya Shimano Bardai, *administration et logistique*
- Julie Godin, *responsable administrative et logistique*
- Dominique Rolland, *présidente de Polynotes*
- 10 bénévoles pour le bon déroulement et la logistique du séjour

L' ÉQUIPE D'ARBRE À MUSIQUE

- Jaurès Leuma, *violoniste, tromboniste*
- Joseph Bilongo, *percussionniste*
- Raymond Pendé, *directeur, chef d'orchestre*
- Rolande, Marie-Flore et Sandrine pour la gestion du groupe d'enfants et des familles.

L' ÉQUIPE DUN CONSERVATOIRE DU XXÈME

- Azraël Tomé, *chef d'orchestre, guitariste*
- Elisabeth Urlic, *violoncelliste*

LES STAGIAIRES : 27 ENFANTS DE 10 À 17 ANS

- 18 enfants de Arbre à Musique (Yaoundé)
- 8 enfants (Polynotes)
- 1 enfant (Conservatoire XXème)

OBJECTIFS :

PRATIQUE DE L'ORCHESTRE ET PROGRESSION DE CHACUN

- Travail collectif en orchestre
- Travail collectif vocal
- Travail en cours individuel avec un.e professeur.e
- Évaluation du niveau des élèves, de leurs progrès, de leurs besoins
- Echanges avec les professeurs sur les partitions, les méthodes d'instrument
- Consolidation de la motivation des jeunes musiciens
- Favoriser les échanges entre les jeunes des deux continents

5 JOURS DE STAGE : LE TRAVAIL COMMUN

RICHESSSE DES INTERVENTIONS : PROFESSEURS NOMBREUX

Les pratiques collectives : chorale et orchestre

3 chef.fe.s de chœur ont fait travailler les enfants sur des répertoires variés. Les jeunes ont pu apprécier les différentes approches, tout comme les différentes propositions de répertoire.

3 chefs d'orchestre sont intervenus et les enfants ont travaillé sur les partitions, comme sur le par cœur, ils ont aussi reçu une pièce en transmission orale.

Enfin, ils ont aussi découvert le **sound painting** : il s'agit d'un langage gestuel qui ne fait pas appel aux notions de direction orchestrale traditionnelle. Cette forme de direction codée s'adresse à tous les musiciens et cela permet de composer en temps réel un tableau sonore. Cette pratique libère beaucoup les musiciens, favorise l'improvisation et c'est une manière très efficace de travailler le son d'orchestre.

La préparation au concert, conscience de la scène

Le metteur en scène a apporté une attention particulière au concert de fin de stage et à sa préparation.

- Répétition des entrées et des sorties
- Importance de la posture sur scène
- Ne pas lâcher le regard
- Gestion du trac
- Réussir à profiter du temps de concert : en tirer du plaisir

Les cours individuels

La situation en cours individuel n'existe pas à Arbre à musique où les enfants sont en groupe et où les enseignements sont pensés collectivement.

Pendant la semaine, les enfants ont tous eu des cours de piano et de violon ou violoncelle avec un professeur en particulier.

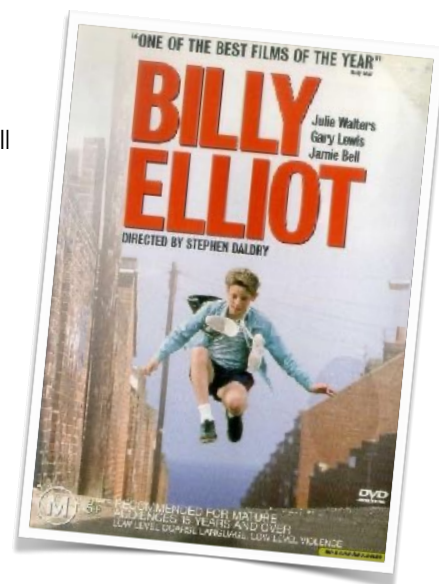
Les élèves camerounais réussissent à progresser par leurs propres moyens d'une manière impressionnante. L'attention individuelle est cependant l'occasion de les faire progresser finement : écoute du son, précision de la position, clarification des doigtés et pratique des déplacements, affinement de la justesse...

Le visionnage du film Billy Elliott

Nous avons regardé ensemble Billy Elliott (film de Stephen Daldry en 2000) dans lequel le jeune garçon issu des milieux ouvriers de la mine dans les années de grève en Angleterre, se tourne vers la danse classique alors que tout s'y oppose. Il est sauvé par les mots qu'il emploie pour décrire ses sensations quand il danse. Il oublie tout, il est complètement là, il est parcouru d'électricité...

A l'issue du film, un des stagiaires camerounais a déclaré : « ce film me donne envie de devenir musicien. »

ÉVALUATION DU NIVEAU DES ÉLÈVES D'ARBRE À MUSIQUE

en violon et violoncelle

Avis général : le niveau ne cesse pas de monter

Les élèves du Cameroun ont réussi à progresser malgré les conditions difficiles d'apprentissage et surtout malgré le fait qu'ils n'ont pas un instrument chez eux pour pratiquer. Ils ont acquis un excellent niveau et montrent toujours de grandes qualités pour la musique : rapidité d'apprentissage, de mémorisation, capacité à être en mouvement même à l'instrument, curiosité pour le répertoire. Bon niveau de déchiffrage. Ils chantent facilement et ont développé une bonne oreille.

Ils sont très attentifs et motivés pendant les cours.

Points à améliorer : Technique personnelle, qualité du son, pratique du manche et compréhension de la logique des positions, recherche de la justesse.

RÉCAPITULATIF DES ACQUIS

	Programme des acquis
Niveau 1 (débutants)	Familiarisation avec l'instrument, technique de pizz, pose de l'archet, tremolos. Pose du 1er doigt
Niveau 2	pizz sur les 4 cordes, assurance de l'archet en tirant et en poussant. Introduction de rythmes. pose des doigts 2 et 3. Gamme pentatonique.
Niveau 3	technique d'archet : plein archet ou 1/2 archet, changements de cordes. pose des quatre doigts. Lecture des notes sur la portée, reconnaissance des rythmes de base.
Niveau 4	indépendance des deux mains. Liés, détachés dans l'archet. Passage dans les positions en démanché. Capacité à tenir une partie. Lecture de partitions.
Niveau 5	4 premières positions main gauche, aisance dans les déplacements. Début de vibrato. Rythmes complexes.
Niveau 6	Positions sur le manche Vitesse d'archet, articulations (staccato, spiccato, sautillé...) sauts de corde. Vibrato. Nuances fines et contrastées. Doubles cordes.

NIVEAU DES VIOLONCELLISTES	1	2	3	4	5	6
Brad KABIENA			X			
Oprah AVOM			X			
Beni VUNDA				X		
George PENDE				X		
Merveille MOUMI					X	

NIVEAU DES VIOLONISTES	1	2	3	4	5	6
Johanna ABOUNA			X			
Muriel NDANDALE			X			
Clara PENDE				X		
Maureen NANGA					X	
Marlene OKOUMOU					X	
Evann SATCHOU					X	
Jade NANGA					X	
Noah TAMA						X
Korally KATEU				X		
Habiba Reine NDIPONDJOU					X	
Jaures LEUMA						X

LES INSTRUMENTS, LE MATÉRIEL

Arbre à musique a apporté :

- un gros djembé
- des Nkuls

Arbre à musique a emporté :

- 1 violon 3/4
- 1 violon recollé (rapporté en France en 2020)
- 2 étuis de violon entier
- 3 archets de violon
- 10 Colophanes
- 8 flûtes à bec
- 4 pupitres
- Cordes de violon et violoncelle
- Partitions pour le violon, le violoncelle et le piano
- 2 saxophones soprano recourbés
- 1 guitare
- 1 clavier

RÉALISATIONS

UN CONCERT DE FIN DE STAGE : VENDREDI 27 OCTOBRE

L'hôpital Rothschild (Paris 12) a accueilli le concert de fin de stage dans la grande salle Nation.

La salle était pleine, le concert a duré une heure, tous les enfants sur scène, entièrement sans partitions : par cœur, improvisation, sound-painting, danse.

Programme :

- *Salina*, chant swahili des Comores
- *Le canon* de Pachelbel suivi de la version de Memories
- *Soon may the Wellerman come*, chant de marin de Nouvelle Zélande
- *La petite fugue* de Maxime Le Forestier
- *Afro Blue Yaoundé* (d'après Afro Blue de J. Coltrane)
- *Roi Jazz* de Jean Yves Leduc
- Canon gestuel sur *Iron* de Woodkid
- *Oloiyé* de Raymond Pendé (danse Bolobo)
- *Je vais à Yaoundé* de André Marie Tala

Témoignage

« Ce que j’ai préféré dans le concert ? c’est le moment où on a fait la blague sur la petite fugue » Clara, 13 ans

Un élève s’installe au piano pour jouer le début d’une fugue de Bach, puis s’arrête devant la difficulté. La chanson démarre dans la foulée « c’était toujours la même, elle était difficile, la fugue d’autrefois qu’on jouait tous les trois... »

RÉCEPTION À LA MAIRIE DU XIÈME

Le maire du 11ème arrondissement, François Vauglin a reçu les jeunes musiciens dans la salle des mariages de la mairie et prononcé des mots de bienvenue :

« Grâce à la musique, vous avez jumelé vos écoles, c’est magnifique »

La mairie a offert des billets d'entrée à l'Atelier des Lumières pour toute l'équipe.

VISITES DE PARIS

La Tour Eiffel

L'exposition Chagall à L'Atelier des Lumières (Paris 11)

Le cimetière du Père Lachaise : les tombes de musiciens

Chopin, Rossini... mais aussi Manu Dibango !

et aussi Notre Dame, Montmartre, le shopping dans Paris...

BILAN

NOUVELLE ÉTAPE DU PROJET : RENCONTRE DES ÉLÈVES

- Les équipes sont motivées et fières du résultat
- Le résultat musical est très convaincant
- Les parents d'élèves font confiance à Arbre à musique
- Les équipes sont également fatiguées : celle de Polynotes qui s'est mobilisée pour recevoir le groupe, celle d'Arbre à Musique qui a connu beaucoup d'épreuves dans le parcours pour obtenir le visa et la possibilité de venir en France.
- Le budget est épuisé et il va falloir trouver le financement pour la suite
- Les souvenirs sont inoubliables

UNE VRAIE RENCONTRE, DE VRAIES DIFFÉRENCES

Nos amis camerounais ont trouvé qu'à Paris il faisait froid, que les douches chaudes étaient formidables, qu'on mangeait beaucoup (surtout des desserts et des goûters), et qu'on marchait aussi beaucoup ! Ils ont été étonnés qu'il n'y ait pas de coupures d'électricité, qu'on ne transpire pas la journée et qu'on puisse remettre les mêmes vêtements. Enfin, ils ont beaucoup aimé les **cours individuels, les professeurs attentionnés et bienveillants.**

Nos élèves français (Polynotes et conservatoire du 20ème) qui étaient moins nombreux que les Camerounais ont été emportés par l'**énergie du groupe et la variété des interventions pédagogiques.** Les échanges ont été fructueux.

Ils ont été impressionnés par les belles tenues de concert, par l'absence de trac au concert, par la personnalité de Raymond qui fait danser l'orchestre, par tous ces enfants qui portent des bonnets et des gants toute la journée à l'intérieur. Les enfants parisiens ont tous été invités au Cameroun.

Enfin, de notre côté, nous avons apprécié la capacité des élèves camerounais à apprendre vite, à être en mouvement naturellement, à travailler pendant longtemps et à progresser de manière autonome. Nous avons aussi admiré la manière qu'ont les enfants de se lier entre eux facilement. Ils ont en commun le **goût pour le collectif et pour le spectacle.**

TÉMOIGNAGES

« J'ai hâte de raconter aux autres que grâce à la musique, j'ai pu connaître la France et voyager à Paris ! »

« Ce stage est sans doute l'activité que les enfants, et nous tous n'oublierons jamais. »

PERSPECTIVES :

- à Yaoundé en 2024
 - En mars ou avril : une session intensive pour les instruments à cordes.
 - Formation des professeurs pour débiter et encadrer de nouveaux élèves instrumentistes : techniques d'apprentissage, méthodes, répertoire...
- À Yaoundé en 2025 : les enfants parisiens se déplacent à Arbre à Musique

LIENS

- La vidéo de la restitution (<https://youtu.be/7cm7mRDNCK0?si=1AyJJe73HWae-Q6o>)
- Un petit résumé en forme de *making-of* de la semaine de stage (<https://youtu.be/LbOGT5KSeMM?si=IGHdNUII0FTgFYDQ>)