

CONTENU PEDAGOGIQUE DE L'ACTION DE FORMATION

FORMATEUR(trice) VOCAL(e) 2024

séminaires **présentiels** & séminaires **distanciels**

- **Séminaire RESPIR / PRESSION**

(durée : 7h)

Anatomie, physiologie et mécanismes de la respiration phonatoire sans rétroaction du diaphragme.

Objectifs : Savoir utiliser les différentes modalités du corps respiratoire au service du chant et de la parole. Acquérir des outils pour mobiliser chez l'apprenant.e la conscience de la respiration afin de l'aider à maîtriser et développer ses capacités expiratoires lors de la phonation en pression d'air.

- **Séminaire PÉDAGOGIE DU COURS**

(durée : 7 h)

Savoir structurer la progression pédagogique avec la boucle des 4M.

Les étapes d'intégration cerveau droit / cerveau gauche

Les étapes obligatoires (Contrat, Analyse, boucle des 4M, Evaluation finale) pour une bonne relation pédagogique dans le cadre du cours de chant.

Objectifs : Savoir questionner et écouter l'apprenant.e pour faire émerger ses besoins et attentes.

- **Séminaire QUESTIONS / RÉPONSES 1 à 9**

(durée : 7h)

Faire le point en distanciel sur les questions qui peuvent se poser les stagiaires à la suite des séminaires précédents.

Objectifs : Mettre en perspective les éléments théoriques et le vécu pratique vu dans le séminaire présentiel.

- **Séminaire LARYNX (1) / REGISTRES**

(durée : 7h)

Les outils pédagogiques en distanciel pour sentir et contrôler les registre vibratoires du larynx en accolement épais et mince.

Objectifs : Vocaliser en maîtrisant les différentes modalités de la phonation au service du répertoire.

- **Séminaire CONSCIENCE MÉLODIQUE**

(durée : 7h)

Fonctionnement neurologique de l'écoute. Les outils CAPES pour la conscience mélodique du cerveau.

Objectifs : Savoir construire des exercices afin de permettre à l'apprenant.e d'intégrer la capacité à chanter et reconnaître des mélodies.

- **Séminaire LARYNX (2) / SOUPLESSE DE PRESSION**

(durée : 7h)

Les outils pédagogiques pour installer un bon accord pneumo-phonatoire. Equilibre de la pression de l'air avec la tension vibratoire du larynx. Découverte de l'AMG.

Objectifs : Acquérir des outils pratiques pour utiliser un larynx libre et confortable dans la phonation parlée/chantée et prévenir les pathologies vocales.

- **Séminaire ROUE VOCALIQUE**

(durée : 7h)

Apport en distanciel des éléments d'acoustique vocale et d'anatomie du conduit vocal. Mobilisation et modulation des résonateurs pour la roue vocalique des voyelles francophones.

Objectifs : Maîtriser l'aPPR (accord Pneumo-Phono-Résonantiel) pour obtenir un résultat sonore optimal avec le meilleur confort de l'appareil vocal.

- **Séminaire VIBRATEUR**

(durée : 7h)

Anatomie et physiologie de la conscience pallesthésique (la vibration du "plein" osseux).

Objectifs : Intégrer la dimension vibratoire dans l'accord Pneumo-Phono-Résonantiel grâce à la prise de conscience du "clavier pallesthésique" dans le corps.

- **Séminaire CARTOGRAPHIE DE LA VOIX**

(durée : 7 h)

Structure de la voix dans le répertoire aussi bien classique que moderne. Découverte du vocabulaire dans le domaine artistique et scientifique.

Objectifs : Être capable de qualifier une voix et une production vocale en s'appuyant sur des éléments de connaissance acoustique, historique, culturelle et anatomique. Savoir réaliser la cartographie d'une voix.

- **Séminaire SUPERVISION 1 à 6 / CONTRÔLE CONTINU**

(durée : 7h)

Chacun.e des stagiaires donne 30 mn de cours à un(e) chanteur(se)-cobaye (*invité.e par lui ou par l'Ecole*) puis le(la) formateur(trice) analyse « à chaud », dans la demi-heure qui suit, l'intervention pédagogique faite sur une thématique repérée et fixée à l'avance.

Objectifs : Aider l'apprenant.e formateur.trice à construire/vérifier ses habitudes pédagogiques en situation d'enseignement. Réviser l'ensemble des outils vus pendant la formation. S'entraîner à faire cours sans stress devant un public sous la supervision directe du formateur(trice) : la meilleure manière de se préparer à l'examen.

- **Séminaire CLASSIFICATION VOCALE**

(durée : 7 h)

Classification en distanciel de la voix dans le répertoire classique et moderne. Proposition d'éléments de vocabulaire face aux nouveaux enjeux dans les musiques amplifiées.

Objectifs : Être capable de qualifier une voix et une production vocale en s'appuyant sur des éléments de connaissance acoustique, historique, culturelle et anatomique. Savoir réaliser la classification d'une voix.

- **Séminaire LARYNX / ANATOMIE**

(durée : 7 h)

Structure anatomique du larynx. Découverte des outils exploratoires (du laryngoscope au fibroscope)

Objectifs : Repérer sensoriellement les différentes modalités de la vibration laryngée au service du chant et de la parole. Mettre des images et des mots sur l'ensemble des sensations laryngées du chanteur et du locuteur.

- **Séminaire OREILLE / PASTA**

(durée : 7h)

Anatomie et physiologie de l'oreille. Les outils PASTA pour la boucle audio-phonatoire.

Objectifs : Savoir construire des exercices afin de permettre à l'apprenant.e d'intégrer la justesse des sons.

- **Séminaire PÉDAGOGIE DU CERVEAU**

(durée : 7h)

Apport des éléments en neurologie, pédagogie et apprentissage. Présentation des outils "cerveau droit" et des outils "cerveau gauche" pour optimiser la relation pédagogique dans le cadre du cours de chant.

Objectifs : Être attentif au comportement verbal et non verbal de l'apprenant.e, afin d'ajuster sa propre attitude et d'installer la meilleure relation pédagogique possible.

- **Séminaire LARYNX / PHYSIOLOGIE**

(durée : 7h)

La construction du larynx chez l'enfant. Les modifications de la puberté. L'innervation du larynx. Le mécanisme du vibrato et des ornements expressives. Les pathologies du geste vibratoire.

Objectifs : Accompagner le geste vocal de l'enfant. Réduire la fatigue vocale du chanteur / locuteur provoquée par de mauvaises habitudes laryngées.

- **Séminaire HYGIÈNE DE LA VOIX**

(durée : 7h)

Les mécanismes d'oxydation et d'inflammation du corps humain. Les outils d'intervention locale (aromathérapie, phytothérapie, argile, etc.) et leurs usages.

Objectifs : S'approprier les règles d'hygiène (alimentation, rythmes de vie, etc.) permettant de préserver une bonne santé vocale (sphère ORL, larynx, respiration, musculature, posture, mémoire, etc.). Intégrer ces règles au cœur de sa pratique de formateur/trice. Aider l'élève à développer des gestes respectueux de sa santé vocale.

- **Séminaire CONSCIENCE RYTHMIQUE**

(durée : 7h)

Les fonctions physiologiques et les mécanismes neurologiques mobilisés dans la conscience rythmique, permettant d'approfondir la compréhension des notions de synchronisation, de cycle et de mouvement.

Objectifs : Acquérir des outils adaptés et une démarche pédagogique progressive pour permettre à n'importe quel chanteur ou orateur d'improviser et de (re)produire des rythmes.

- **Séminaire INTERPRÉTATION**

(durée : 7h)

Les outils spécifiques qui permettent de construire expressivité et interprétation dans un va-et-vient entre l'intériorité (ex. : « Pom émotionnel ») et l'extériorité (ex. : « Personne/Personnage »).

Objectifs : Être capable de conseiller et d'accompagner l'apprenant.e dans sa capacité d'interprétation : évolution dans l'espace scénique, relation empathique avec l'auditoire, etc.

- **Séminaire CORPS / EXO SAM**

(durée : 7h)

L'exploration des postures corporelles au service du geste vocal. Les outils de re-posturation consciente.

Objectifs : Aider à supprimer ou diminuer les douleurs et tensions posturales pour remédier à d'éventuelles difficultés phonatoires et respiratoires.

- **Séminaire PÉDAGOGIE DE LA PERSONNE**

(durée : 7h)

La relation formateur.trice-l'apprenant.e au cœur de la pédagogie. Apports scientifiques, socio-culturels, neurologiques, éthologiques, ethniques... sur la question du lien à l'autre et des processus de communication appliqués au geste pédagogique.

Objectifs : Savoir créer une relation de confiance avec l'apprenant.e. Être attentif aux éléments de langage (verbal et non verbal) afin d'installer une pédagogie efficace dans une modalité d'échange bienveillant.

- **Séminaire PÉDAGOGIE DU GROUPE**

(durée : 7h)

Les mécanismes relationnels en œuvre dans le groupe de travail. Présentation des outils pour le meilleur rapport pédagogique entre le formateur, le groupe et chaque participant.

Objectifs : Enseigner à un groupe de chanteurs ou de locuteurs. Savoir installer une dynamique collective d'apprentissage vers un but commun en respectant les besoins de chacun, sans perdre de vue l'interaction de l'ensemble des participants.

- **Séminaire CONSONNES**

(durée : 7h)

Mobilisation et modulation en distanciel des éléments mobiles pour les consonnes (carré des consonnes).

Objectifs : Savoir solliciter ses perceptions proprioceptives pour mieux contrôler sa diction et son articulation.

- **Séminaire RÉSONATEUR / IMPÉDANCE**

(durée : 7h)

Apport en distanciel des éléments d'impédance dans le conduit vocal. Mobilisation et modulation des résonateurs pour adapter l'espace des formes à la hauteur et l'intensité des notes.

Objectifs : Manipuler les différences résonatoires entre chant populaire, comédie musicale et chant lyrique, ainsi que les enjeux et effets de l'amplification (micro) sur la voix chantée ou parlée.

- **Séminaire RESPIR / COMPRESSION**

(durée : 7h)

Anatomie, physiologie et mécanismes de la respiration phonatoire avec rétroaction du diaphragme.

Objectifs : Savoir utiliser les différentes modalités du corps respiratoire au service du chant et de la parole. Acquérir des outils pour mobiliser chez l'apprenant.e la conscience de la respiration afin de l'aider à maîtriser et développer ses capacités expiratoires lors de la phonation en compression d'air.

- **Séminaire CONSCIENCE POLYPHONIQUE**

(durée : 7h)

Cerveau et conscience polyphonique. Pratique du cluster et des cercles d'accords. Règles d'organisation sonore dans un chœur (cohérence et clarté sonores).

Objectifs : Utiliser des outils pédagogiques pour permettre à un.e chanteur.euse de s'intégrer dans un ensemble vocal et de trouver sa place dans l'édifice harmonique.

- **Séminaire STATUT DU MÉTIER**

(durée : 7h)

Découverte en distanciel des divers statuts administratifs pour exercer le métier de formateur.trice vocal.e

Objectifs : définir pour chaque stagiaire le statut administratif le plus adapté à sa situation.

- **Séminaire PROJET PROFESSIONNEL**

(durée : 7h)

L'auto-évaluation de compétences spécifiques. Présentation des différents types de public. Recherche des partenariats locaux. Prospective stratégique et financière.

Objectifs : s'approprier les outils permettant de construire son projet professionnel à la sortie de la formation..

- **Séminaire CORPS / EXO BB**

(durée : 7h)

L'exploration du mouvement au service du geste vocal. Les outils de chorégraphie spontanée et consciente.

Objectifs : Aider l'apprenant.e à découvrir sa capacité naturelle de mouvement par l'intermédiaire d'exercices intervenant sur la boucle sensorimotrice.

- **Séminaire PRISE DE PAROLE EN PUBLIC**

(durée : 7h)

Les éléments acoustiques, physiologiques et pédagogiques à prendre en compte dans le travail autour de la voix parlée et de l'art oratoire.

Objectifs : Maîtriser les contraintes techniques afin de manipuler sa voix parlée avec liberté, confort et efficacité pour atteindre son objectif de communication.

- **Séminaire PÉDAGOGIE SYMBOLIQUE**

(durée : 7h)

Questionnement symbolique au cœur de la relation pédagogique. Niveaux implicite et explicite. Le repérage des motivations inconscientes dans le processus d'apprentissage.

Objectifs : Contribuer à dénouer les difficultés et lever des blocages éventuels. Installer les conditions permettant à l'apprenant.e de créer du sens dans sa volonté d'apprentissage.