

the dalcroze identity

professional training in Dalcroze
Eurhythmics: theory and practice

l'identité dalcrozienne

formation professionnelle en rythmique
Jaques-Dalcroze: théorie et pratique

contents

section 1: preface	4
section 2: introduction	6
the distinguishing features	
section 3: the professional training	7
objectives of the training	8
characteristics of the training	8
philosophy and principles	8
distinctively Dalcroze	9
ways of learning	10
ways of teaching	11
section 4: contents of the courses	12
rhythmics	12
goals	12
abilities developed	13
processes	13
content	14
time/space/energy	14
characteristics of movement in Dalcroze eurhythmics	15
summary	17
solfège/solfa	18
goals	18
abilities developed	18
processes	19
content	20
characteristics of Dalcroze solfège	20
summary	21
musical improvisation (vocal and instrumental)	21
goals	21

sommaire

section 1: préface	4
section 2 : introduction	6
les traits distinctifs	
section 3 : la formation professionnelle	7
objectifs de la formation	8
caractéristiques de la formation	8
philosophie et principes	8
ce qui est distinctement	
« du Jaques-Dalcroze »	9
modes d'apprentissage	10
modes d'enseignement	11
section 4 : contenu des cours	12
la rythmique	12
buts	12
aptitudes développées	13
processus d'acquisition	13
contenu	14
temps/espace/energie	14
caractéristiques du mouvement dans la rythmique j.-d.	15
résumé	17
le solfège	18
buts	18
aptitudes développées	18
processus d'acquisition	19
contenu	20
caractéristiques d'un enseignement dalcrozien du solfège	20
résumé	21
l'improvisation musicale (vocale et instrumentale)	21
buts	21

abilities developed	22	aptitudes développées	22
processes	22	processus d'acquisition	22
content	23	contenu	23
characteristics of Dalcroze improvisation	24	caractéristiques d'un enseignement	
summary	25	dalcrozien de l'improvisation	24
plastique animée	26	résumé	25
goals	26	la plastique animée	26
abilities developed	26	buts	26
processes	27	capacités développées	26
content	28	processus d'acquisition	27
characteristics	29	contenu	28
summary	29	caractéristiques	29
		résumé	29
section 5: theory and practice of Dalcroze teaching	30	section 5 : théorie et pratique de l'enseignement dalcrozien	30
theory and principles	30	théorie et principes	30
the Dalcroze subjects	30	les sujets de la méthode	30
practical pedagogy	34	pédagogie pratique	34
written work	34	travaux écrits	34
section 6: assessment	35	section 6 : évaluation	35
skills and knowledge	35	savoir-faire et connaissances	35
values and qualities	36	valeurs et qualités	36
section 7: document authorship	37	section 7 : à l'origine du présent document	37
section 8: list of references	38	section 8 : la liste des références	38
section 9: appendix	39	section 9 : appendices	39
appendix a		appendice a	
charter	39-42	la charte du collège	39-42
appendix b		appendice b	
conditions governing the use of the name Jaques-Dalcroze (or Dalcroze)	43-49	conditions d'utilisation du nom Jaques-Dalcroze (ou Dalcroze)	43-49
appendix c		appendice c	
a selected bibliography	49-50	bibliographie partielle	49-50

section 1: preface

The first edition of *The Dalcroze Identity: Theory and practice of Dalcroze Eurhythmics* was published in 2011 following a survey undertaken during the first decade of the 21st century by the International Co-ordinating Committee for Eurhythmics in Professional Training (ICCEPT). The findings of this comprehensive international survey revealed a great diversity of practice in courses bearing the name Dalcroze and other courses not carrying the name (generally described as rhythmic education), the roots of which were nevertheless Dalcrozian. In order to understand the Dalcroze work better, gain recognition for it and facilitate its dissemination and development, the first edition of this publication considered the following question: What are the signs that make a course or a training recognisably 'Dalcrozian'? The process of clarifying the distinctive traits of Dalcroze identity would assist in defining the minimum necessary requirements for all professional training programmes using the name Dalcroze or Jaques-Dalcroze. First of its kind, this publication presents the characteristics and objectives of a professional training in Dalcroze Eurhythmics; the required courses and their content; the ways of teaching and learning; the principles and practice of Dalcroze pedagogy; the skills developed and their assessment.

This work was an initiative of the Collège of the institut Jaques-Dalcroze [The Collège]. The Collège was founded by Émile Jaques-Dalcroze to protect and promote the development of his method and to define the lines along which the method might live and evolve without departing from the fundamental principles established by its founder. It has been the advisory body to the Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze ever since. Now enlarged by the inclusion of Diplômé-e-s [Diplomates] from other countries and continents and, through its knowledge of the international domain and by making recommendations, the Collège assists the Fondation in regulating the obtention of Dalcroze qualifications and in controlling the standards required of all teachers entitled to presume upon the right to use the name Jaques-Dalcroze. With this in mind, it seemed useful to produce a document that recalled and listed the principles, practices and content that could legitimately claim the Dalcroze label. To this end, the Collège appointed a working group from its members, the Qualifications and Training Committee, which produced

section 1: préface

La première édition de *L'identité dalcrozienne : Théorie et pratique de la Rythmique Jaques-Dalcroze* a été publiée en 2011 à la suite d'une enquête menée au début des années 2000 par le Comité international de coordination de la formation professionnelle en rythmique (*International Co-ordinating Committee for Eurhythmics in Professional Training (ICCEPT)*). Les résultats de cette enquête d'envergure internationale montrent qu'il existe dans le monde une grande diversité de pratiques pour des cours portant le nom de Dalcroze, tout comme il en existe ne portant pas le nom de Dalcroze (généralement qualifiés d'éducation rythmique), dont les racines n'en sont pas moins dalcroziennes. Afin de mieux comprendre le travail dalcrozien et de pouvoir le faire reconnaître, le diffuser et le développer, la première édition de cet ouvrage s'est penchée sur la question suivante : À quels signes reconnaît-on comme « dalcrozien » un cours ou une formation ? Tout en clarifiant les traits distinctifs de l'identité dalcrozienne, cette démarche aura permis de préciser les conditions minimales requises pour tout programme de formation professionnelle faisant usage de la dénomination Jaques-Dalcroze ou Dalcroze. Premier en son genre, cet ouvrage présente les caractéristiques et les objectifs d'une formation professionnelle en Rythmique Jaques-Dalcroze ; les cours obligatoires du programme de formation et leur contenu respectif ; les modes d'enseignement et d'apprentissage ; les fondements et les pratiques de la pédagogie dalcrozienne ; les compétences développées au cours de la formation et leur évaluation.

Ce travail a vu le jour à l'initiative du Collège de l'institut Jaques-Dalcroze [Le Collège]. Le Collège a été institué par Emile Jaques-Dalcroze pour protéger et promouvoir le développement de sa méthode ; pour définir les lignes selon lesquelles elle devait pouvoir vivre et évoluer sans se départir des principes de base établis par son fondateur. Devenu depuis lors l'organe consultatif de la Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze de Genève, et élargi à des diplômé-e-s d'autres pays et continents, il aide cette dernière, par ses recommandations et sa connaissance du terrain international, à réglementer l'obtention des titres dalcroziens au plan mondial et à contrôler le niveau d'exigences de tous les formateur-trice-s habilité-e-s à se prévaloir du nom de Jaques-Dalcroze. Dans cette perspective, il lui a semblé utile de produire un document inventoriant et rappelant les principes, pratiques et

the document entitled *The Dalcroze identity: Theory and practice of Dalcroze Eurhythmics*; this text was approved by the Collège at a meeting on February 26th 2009. Intended principally for the Fondation and all those responsible for Dalcroze training worldwide, the document was sent to all holders of the Diplôme supérieur.

The document was subsequently discussed during the Diplomates' Journées d'études [conference] held at the institut Jaques-Dalcroze, Geneva, in July 2015. This second edition is the result of discussion and feedback from the participants of this conference.

The title of the second edition has been adapted to emphasise the nature of the content which deals specifically with the professional training of Dalcroze rhythmicians and is not intended for the development of other kinds of training or courses although it could serve as a reference or provide inspiration for them. Other alterations to the text, notably the addition of footnotes, provide explanations and clarifications intended to assist the reader.

The Collège (*cf.* Appendix A, the Charter of the Collège, p. 38-41) and all holders of the Diplôme supérieur are responsible for disseminating the tradition, which consists essentially of a body of practical knowledge or know-how (savoir-faire) that has been passed on orally. It is their responsibility to transmit the Dalcroze work and its methods and to arouse respect for this combination of knowledge and know-how. The practice of the method has been developed by many people inspired by the founder and in contact with one another: this is what gives it its roots and its richness.

Furthermore, a living tradition must be capable of growing and adapting to the needs of time and place. It falls to the Collège and the Diplomates, in collaboration with the Conseil de fondation and the Directors of the institut Jaques-Dalcroze, to encourage and supervise such developments while ensuring that they correspond to the tradition and philosophy of the method (*cf.* with regard to this, the will of É. Jaques-Dalcroze) as also with the conditions of the use of the name (*cf.* Appendix B p. 42-47).

contenus pouvant légitimement prétendre à l'appellation Dalcroze. À cet effet, il a mandaté parmi ses membres un groupe de travail, le Comité pour la Qualification et la Formation, qui a produit le document intitulé *L'identité dalcrozienne : Théorie et pratique de la Rythmique Jaques-Dalcroze*; ce texte fut approuvé par le Collège dans sa séance du 26 février 2009. Destiné prioritairement à la Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze et aux responsables de formations Dalcroze dans le monde, le document fut transmis aux détentrices et détenteurs du Diplôme supérieur.

Par la suite, en juillet 2015, le document a fait l'objet de discussions lors des Journées d'études des diplômé-e-s tenues à l'institut Jaques-Dalcroze de Genève. Le présent ouvrage, qui constitue la deuxième édition du document, tient compte des commentaires émis par les participant-e-s lors de cette rencontre.

Le titre de la deuxième édition a été modifié afin de souligner que le contenu traite spécifiquement de la formation professionnelle de la ou du rythmicien-ne dalcrozien-ne et qu'il n'est pas destiné à l'élaboration d'autres types de formations ou de cours, bien qu'il puisse servir de référence ou insuffler quelques idées. Les autres modifications qui ont été apportées au texte, notamment l'ajout de notes de bas de page explicatives, fournissent des précisions et clarifient le propos, tout en facilitant la lecture.

C'est au Collège (*cf.* Appendice A, La Charte du Collège, p. 38-41) et aux titulaires du Diplôme supérieur que revient la responsabilité de véhiculer la tradition, qui consiste, pour l'essentiel, en un corpus de savoir-faire qui se transmettent oralement. Il en est de leur responsabilité de transmettre l'œuvre dalcrozienne et ses méthodes et d'éveiller de la considération pour cet ensemble de connaissances et de savoir-faire. La mise en pratique de la méthode a été élaborée par une pluralité de personnes en contact les unes avec les autres inspirées par le fondateur: c'est ce qui lui donne à la fois ses racines et sa richesse. Pour autant, une tradition vivante doit pouvoir croître et s'adapter aux contingences d'époque et de lieu. Il revient au Collège et aux Diplômé-e-s, en collaboration avec le Conseil de fondation et la Direction de l'institut Jaques-Dalcroze, de susciter et de superviser de tels développements en s'assurant qu'ils demeurent en accord avec la tradition et la philosophie de la Méthode (*cf.* à cet égard le testament d'E. Jaques-Dalcroze) ainsi qu'avec les conditions d'utilisation du nom (*cf.* appendice B, p. 42-47).

section 2: introduction

the distinguishing features

In establishing the distinguishing features of the Dalcroze work it is important to note that there has always been a great diversity of practice, even among the first Dalcroze practitioners, each of which took the work into his/her own fields of interest (therapy, dance, music education, performance, general education and so on) and applied it according to his/her personality, temperament and talent, and at the same time commonalities: practices that could be found in all trainings of any length and seriousness. This diversity, encouraged by the founder, is inherent in the polyvalence of the method and is part of its richness. However it poses a problem or a question: can the method be pulled, trimmed and stretched to such an extent that the resulting work is no longer recognisably “Dalcroze”?

The worldwide spread of the work in the early 20th century and the isolation of many teachers owing to distance, travel and war have favoured separate development. Current practices carrying the name “Dalcroze” may have little to do with one another. At a distance of approximately one hundred years from the founding of the first schools, it is high time to pull the threads together with a view to the clarification and regeneration of the work.

Modern communications have reduced distance and isolation. Thanks to modern technology it is now possible to engage in discussion and exchange with colleagues from all the corners of the earth, to share teaching material, to watch lessons and to teach online. Although the potential offered by these media is excellent as are the possibilities for the diffusion of information and various kinds of knowledge, they do not necessarily contribute to the clarification of the distinctive features of Dalcroze work, nor to the deepening of understanding of the demands of professional training in this field.

section 2: introduction

les traits distinctifs

Pour l'établissement des traits distinctifs du travail dalcrozien, il est important de relever qu'il y a eu de tout temps une très grande diversité de pratiques, même parmi les premier-ère-s praticien-ne-s de la méthode – chacun-e l'ayant introduite dans son propre champ d'intérêt (thérapie, danse, éducation musicale, arts de la scène, pédagogie générale, etc.) et chacun-e l'appliquant conformément à sa propre personnalité, son propre tempérament et son propre talent. En même temps, on observe des traits communs à toutes les pratiques issues de formations suffisamment longues et approfondies. Cette diversité, encouragée par le fondateur, est inhérente à la polyvalence de la méthode et contribue à sa richesse. Toutefois, elle pose problème – ou tout au moins question : la méthode peut-elle être triturée et malaxée jusqu'à n'être plus reconnaissable comme étant « du Dalcroze » ?

Son expansion mondiale dès le début du XXe siècle, jointe à l'isolement de beaucoup de ses professeur-e-s – isolement dû à l'éloignement, aux migrations, à la guerre – a favorisé un développement séparé. Certaines pratiques en cours peuvent, tout en portant le nom de Dalcroze, n'avoir que peu à voir les unes avec les autres. À quelque cent ans de distance de la création des premières écoles, il est grand temps de rassembler les fils épars en vue d'une clarification et d'une reviviscence de l'œuvre commune.

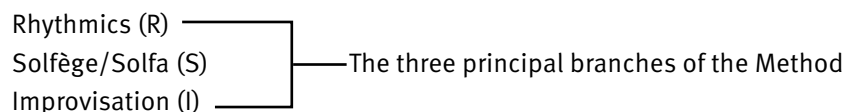
Les communications modernes ont réduit les distances et l'isolement. Grâce à la technologie, il est maintenant possible de discuter et d'échanger avec des collègues des quatre coins du monde, de partager du matériel pédagogique, de visionner des leçons et d'enseigner en ligne. Bien que ces médias offrent d'excellentes perspectives et possibilités de diffusion d'informations et de connaissances diverses, ils ne contribuent pas nécessairement à clarifier les traits distinctifs du travail dalcrozien, ou encore, à approfondir la compréhension des exigences de la formation professionnelle en la matière.

During the course of his life, the founder of Dalcroze Eurhythmics described his method as “a preparation for art”. Jaques-Dalcroze never intended his method to be standardised or to dictate specific rules leading to a predetermined end (in fact, all attempts at standardisation or regulation of it could be considered “not Dalcroze”); his method should rather be considered a process grounded in principles and making use of tools, and particular ways and means in order to achieve intended aims. Jaques-Dalcroze was a prolific writer and he insisted that each teacher make the work his/her own while continuing to respect these principles. Owing to the very essence of the process, it is not possible to teach Dalcroze Eurhythmics by means of recipes; this is one of the many factors that distinguish it from most other methods as they are conceived today. As Adolphe Appia observed, it is also what gives it its power to go beyond music education and change people’s lives.

section 3: professional training

This section refers to the minimum content of a professional Dalcroze training course.

The Collège considers that professional students should benefit from the teaching of more than one Dalcroze teacher and that all professional Dalcroze training courses should consist of:

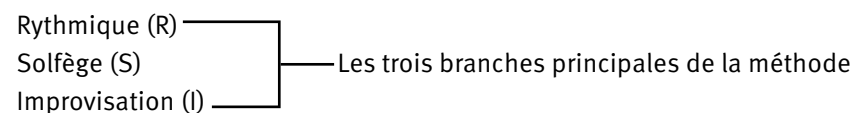
- Plastique animée (Pa)
- Theory and Principles (including the historical aspect and contemporary issues)
- Pedagogy
- Practicum
- Written work

Au cours de son existence, le fondateur de la Rythmique l’a qualifiée de «préparation à l’art». Jaques-Dalcroze n’a jamais souhaité que sa méthode édicte des normes ou un ensemble de règles précises menant à une fin prédéterminée (en fait, toute tentative de standardisation ou de normalisation de celle-ci pourrait être considérée du «non-Dalcroze»); sa méthode doit plutôt être vue comme une démarche s’appuyant sur des principes et utilisant des outils, des moyens et des modes de fonctionnement particuliers pour atteindre les buts visés. Jaques-Dalcroze a beaucoup écrit, et il a insisté pour que chaque enseignant-e s’approprie le travail tout en respectant les principes. Ainsi, en raison de l’essence même de la démarche, il n’est pas possible d’enseigner la rythmique Jaques-Dalcroze à l’aide de recettes, voilà l’un des nombreux facteurs qui la distinguent de la plupart des autres méthodes telles qu’elles sont conçues aujourd’hui. C’est entre autres ce qui lui donne le pouvoir, comme l’a observé Adolphe Appia, d’aller au-delà de l’éducation musicale et d’impacter la vie des gens.

section 3: la formation professionnelle

Cette section traite des cours que doit au minimum contenir une formation professionnelle dalcrozienne.

Le Collège estime que les étudiant-e-s professionnel-le-s doivent pouvoir bénéficier de l’enseignement de plus d’un-e professeur-e dalcrozien-ne et considère que toute formation professionnelle Jaques-Dalcroze doit être constituée en tout cas de:

- Plastique animée (Pa)
- Théorie et principes (y compris les aspects historiques et les prolongements actuels)
- Pédagogie
- Stages pratiques
- Travaux écrits

The three principal branches connected to one another lead to:

Plastique Animée

Theory and Principles

Applications in pedagogy, therapy, art.

objectives of the training

- To develop the attitudes, abilities, techniques and knowledge needed to teach Dalcroze Eurhythmics.
- To develop and refine the students' musical imagination and the capacity to experience and express the elements of music through whole body movement, singing and instrumental playing, according to Dalcroze principles.
- To develop the student globally, as a social being and as an artist.
- To develop the students' capacity to communicate in action and word, to guide their own students by means of music and to articulate verbally or in writing the theory and principles of the Dalcroze method.

characteristics of the training

The three principal branches with plastique animée (RSIPa) show that music and movement lie at the heart of the method and consequently evidence of their interrelationship and inter-dependence will be seen in the teaching of each branch.

philosophy and principles

The characteristics of the training are connected to the underlying philosophy:

- The body is the locus of experience and expression, personal and artistic.
- The development of the human person depends on the ability to put physical and sensory experience at the service of thought and feeling.

Les trois branches principales en lien les unes avec les autres débouchent sur:

La Plastique animée

La Théorie et les principes

Les Applications pédagogiques, thérapeutiques, artistiques

objectifs de la formation

- Développer les attitudes, aptitudes, techniques et connaissances nécessaires à l'enseignement de la rythmique Jaques-Dalcroze.
- Développer et affiner l'imagination musicale des étudiante-s et leur capacité à expérimenter et traduire les diverses composantes de la musique au moyen de mouvements du corps entier, de la voix et du jeu instrumental, conformément aux principes dalcroziens.
- Développer l'étudiant-e globalement, en tant qu'être social et artiste.
- Développer la capacité de l'étudiant-e à communiquer par l'action et la parole, à guider ses propres étudiant-e-s par la musique et à formuler oralement ou par écrit la théorie et les principes de la méthode Jaques-Dalcroze.

caractéristiques de la formation

Les trois branches principales plus la plastique animée (RSIPa) montrent que musique et mouvement sont au cœur de la méthode, par conséquent leur interrelation et leur interdépendance sont à mettre en évidence explicitement dans l'enseignement de chaque branche.

philosophie et principes

Les caractéristiques de la formation sont à relier à la philosophie sous-jacente :

- Le corps est le lieu de l'expérimentation et de l'expression personnelle et artistique.
- L'évolution de la personne dépend de sa capacité à mettre son expérience physique et sensorielle au service de sa pensée et de ses sentiments.

- The human being is social, always in relation to others.
- Musical rhythm as a direct expression of the human soul, gesture and thought provides the best possible means of conveying and supporting the many aspects of an education of the whole person.

distinctively Dalcroze

The key traits of Dalcroze work are:

- Rhythmical body movement grounded in all the elements of music through active listening and the development of inner hearing.
- The simultaneous education of the following: the nervous system (sensory response); the natural rhythms of the body (including isolations, associations and dissociations); the development of automatism¹ and the ability to adapt and to modify (nuance) all kinds of energy (effort) and duration in all dimensions of space and time; the imagination (representation and inventiveness) and the musical mind.
- Eurhythmics is “...an education of the nervous system, of the will and of the faculties of imagination” (E. Jaques-Dalcroze, 1932, p. 16) and again “... a special education seeking to order the nervous responses, to tune muscles and nerves, to harmonise mind and body.” (E. Jaques-Dalcroze, 1919, *in* E. Jaques-Dalcroze, 1965, p.6).
- The three principal branches (RSI) are interdependent and stand in close relationship with one another. Each offers tools to serve the others and throws light on certain aspects of them.

¹ The term “automatism” refers to movements and actions performed without calling on the resources of attention (Magill 2007) Automatisms are developed through repetition and contribute to the acquisition of motor ability. They allow the mind to be freed from attending to tasks already mastered in order to attend to those requiring a higher level of attention. For example, the movements needed to drive a car are automatised (through practice and habit) so that the driver can concentrate on the road and the traffic; the instrumentalist practices scales so that the fingering required for playing them is used without having to think about it (automatically, so to say), so that the player is free to concentrate on musical expression and interpretation.

- L'être humain est social, toujours en relation avec les autres.
- Le rythme musical, expression directe de l'âme, du geste et de la pensée humaine, est le mieux à même de véhiculer et de renforcer les multiples aspects d'une éducation de toute la personne.

ce qui est distinctement « du Jaques-Dalcroze »

Les traits clés du travail dalcrozien sont les suivants :

- Les mouvements rythmiques du corps sont fondés sur les diverses composantes de la musique, grâce à une écoute active et au développement de l'audition intérieure.
- Simultanément sont éduqués : le système nerveux (réponses sensorielles), les rythmes naturels du corps (isolés, associés et dissociés) ; l'acquisition d'automatismes¹ et la capacité d'adaptation et de diversification (nuances) dans tous les degrés de la force et de la durée et dans toutes les dimensions de l'espace ; l'imagination (représentation et inventivité) et l'intelligence musicale.
- La rythmique est «...une éducation du système nerveux, de la volonté et des facultés imaginatives » (E. Jaques-Dalcroze, 1932, p. 16) ; ou encore : «... une éducation spéciale visant à ordonner les réactions nerveuses, à accorder muscles et nerfs, à harmoniser l'esprit et le corps » (E. Jaques-Dalcroze, 1919, *in* E. Jaques-Dalcroze, 1965, p.6).
- Les trois branches principales (RSI) sont en étroite relation et dépendance mutuelles, chacune offrant des outils au service des autres et en éclairant certains aspects.

¹ Le terme « automatisme » désigne l'accomplissement de mouvements et d'actions sans la participation des ressources de l'attention (Magill, 2007). Les automatismes se développent par répétition et concourent à l'acquisition des habiletés motrices. Ils permettent à l'individu de libérer son esprit de certaines tâches qu'il maîtrise bien afin de porter son attention sur des tâches exigeant un niveau supérieur d'attention. Par exemple, les mouvements requis pour la conduite d'une automobile sont automatisés (par exercice et habitude) afin que le-la conducteur-trice puisse se concentrer sur les obstacles de la route et le trafic ; l'instrumentiste s'entraîne pour que les doigts requis pour l'exécution d'une gamme se réalisent sans avoir à y penser (de façon automatique, pour ainsi dire) afin de pouvoir se concentrer sur l'interprétation musicale et ses qualités expressives.

There is a need for **balance between all elements of the training**: between practice and theory, music and movement, individual and group work. Students should develop an awareness of what they are doing and why. They learn to discriminate between different kinds and qualities of experience, to discuss them and to theorise about them.

There are **ways of learning** and **ways of teaching** characteristic of the Dalcroze work. These are applied in each branch and – combined with the material studied – can be linked to Dalcroze theory and principles with the aim of developing awareness and understanding of the work in progress.

As the Dalcroze ways of teaching and learning are applied in the context of a given lesson, it is important to connect them explicitly to the practice in its entirety.

ways of learning

It is an organic and holistic learning approach that appeals simultaneously to physical, emotional, social and intellectual aspects of the person. The person senses, feels, reacts, relates, expresses, thinks, analyses, creates, communicates.

The body is the instrument › through it the student learns.

“Learning by doing”²

Through action and active listening students develop “a fast and light system of communication between all the agents of movement and of thinking” (E. Jaques-Dalcroze, 1945, p. 231 / 1909, p. 67), and so become adaptable and flexible in initiating and responding - passing from one to the other with ease. The acquisition of automatisms (acquired through the repetition of rhythmic elements, sounds and gestures and varied in speed and effort) and the alertness that they must demonstrate at all times by responding appropriately, combine to help them develop ease, adaptability and fluency in all aspects of their studies.

² This expression is attributed to the philosopher John Dewey.

Il faut qu’il y ait **équilibre entre tous les éléments de la formation** : entre pratique et théorie, entre musique et mouvement, entre travail individuel et travail de groupe. Les étudiant-e-s doivent acquérir la conscience de ce qu’elles et ils font et de pourquoi elles et ils le font. Elles et ils apprennent à faire la différence entre des expériences de natures et de qualités diverses, à en discuter et à en dégager la théorie. Il existe des **modes d’apprentissage** et des **modes d’enseignement** caractéristiques du travail dalcrozien. Les uns et les autres sont appliqués à chaque branche et peuvent être – en combinaison avec la matière étudiée – reliés à la théorie et aux principes dalcroziens dans le but de développer la conscience et la compréhension du travail en cours.

Comme ces modes d’enseignement et d’apprentissage dalcroziens sont appliqués dans le contexte d’une leçon donnée, il est nécessaire de les relier explicitement à la pratique dans son ensemble.

modes d’apprentissage

L’apprentissage dalcrozien consiste en une approche organique et holistique de la matière étudiée faisant appel simultanément aux composantes physiques, émotionnelles, sociales et intellectuelles de la personne. Celle-ci sent, ressent, réagit, établit des liens, exprime, pense, analyse, crée, communique.

Le corps est l’instrument › c’est par lui que l’étudiant-e apprend.

« Apprendre en faisant »²

Par l’action et par l’écoute active, l’étudiant-e développe à l’intérieur de son organisme « un système rapide et léger de communication entre tous les agents du mouvement et de la pensée » (E. Jaques-Dalcroze, 1945, p. 231 / 1909, p. 67). Il-elle développe son adaptabilité, une souplesse de réaction et d’initiative – passant avec aisance d’un état au suivant. L’acquisition d’automatismes par la répétition de rythmes, de sons et de gestes à divers degrés de force et de vitesse, jointe à l’attention dont il-elle doit faire preuve à tout instant par des réactions adaptées, l’aident à acquérir aisance, adaptabilité et fluidité dans tous les domaines de son apprentissage.

² Cette expression est imputable au philosophe John Dewey.

Being active and alert brings self-informed learning through the creation of a feedback loop that fosters analysis, the making of connections and the creation of concepts. The student learns how to learn and develops strategies.

ways of teaching

Dalcroze teaching is student centred: the teacher guides and assists students in discovery and problem-solving by keying into previous experience and adding new ones, by creating bridges between the student's inner and outer worlds and fostering cooperation between people. By teaching through music itself (Jaques-Dalcroze considered that music reached the person more directly than word or image) and calling on an organic and holistic way of learning which appeals to physical, emotional, social and intellectual aspects of the person, the teacher cultivates, nurtures and fosters an environment in which students can take risks and develop both as individuals and as members of a group.

He/she uses games and encourages both playfulness and the decision-making that lead to the ability to carry out one's own conceptions, which gives rise to strongly motivating feelings of agency and joy that foster learning.

The teacher's musical improvisation is a central tool for guiding the class.

It is by means of his/her improvised music that the teacher applies teaching techniques designed to strengthen the student's nervous system and motor ability and to render it more responsive : unexpected signals requiring the student to stop or modify the current action; changes of tempo, metre, phrasing, rhythm pattern to which to adapt; themes to memorise, complete or transform... there are many occasions where music can usefully replace a verbal instruction or example and be more educationally effective than either of these.

Le fait d'être physiquement active ou actif et en éveil permet un apprentissage auto-informé en créant une boucle de rétroaction qui favorise l'analyse, le raisonnement et la conceptualisation. L'étudiant-e apprend à apprendre et développe ses propres stratégies.

modes d'enseignement

L'enseignement dalcrozien consiste en une approche centrée sur l'étudiant-e : le-la professeur-e guide et assiste les étudiant-e-s dans la découverte et la résolution de problèmes, en faisant référence à l'expérience préalable, en en ajoutant de nouvelles, en jetant des ponts entre le vécu intérieur de l'étudiant-e et la réalité extérieure, en encourageant la coopération entre individus. Enseignant par le truchement de la musique (dont Jaques-Dalcroze assurait qu'elle atteint l'être plus directement que la parole ou l'image) et avec le souci de faire appel de façon organique et globale aux composantes physiques, émotionnelles, sociales et intellectuelles de l'individu, le-la professeur-e cultive, accroît et favorise un environnement dans lequel les étudiant-e-s peuvent prendre des risques et se développer tant personnellement qu'en tant que membres d'un groupe.

Il-elle fait appel au jeu et encourage l'esprit ludique et la prise de décision qui conduisent à la capacité d'agir, ce qui engendre chez l'étudiant-e de forts sentiments de joie et de réalisation de soi qui favorisent l'apprentissage.

L'improvisation musicale du-de la professeur-e est un outil central pour la conduite de la leçon.

C'est par l'intermédiaire de sa musique improvisée que le-la professeur-e met en œuvre les techniques d'enseignement destinées à assouplir et renforcer le système nerveux et les aptitudes motrices des étudiant-e-s : commandements inopinés obligeant l'étudiant-e à interrompre ou modifier l'action en cours, changements de tempo, de mesure, de phrasé, de rythme auxquels s'adapter, thèmes à mémoriser, à compléter, à transformer, ... la liste est longue des occasions où la musique supplée avantageusement la parole ou l'exemple, avec une efficacité éducative qui les surpasse l'un et l'autre.

Le-la professeur-e dalcrozien-ne est par essence polyvalent-e, et capable de passer

The Dalcroze teacher is essentially multi-skilled, able to shift easily between different styles of teaching: sometimes, he/she is a listener who responds and adapts to the needs of the students; sometimes a leader who initiates, instructs, drills, corrects; he/she is often invisible behind the musical discourse he/she produces spiced with rhythmical commands, metrical surprises and signals that require the students to listen and respond in diverse ways.

The teacher is also able to transmit what he/she has learnt to others, motivating and encouraging them and igniting in them the power to be creative and to think for themselves.

While knowledgeable concerning the canon of classical Dalcroze exercises and practices, the teacher is properly focussed on the spirit of the work rather than on the literal imitation of old exercises. These exercises do however, remain a major source of inspiration for teachers in the creation of their own exercises.

section 4: course contents

rhythmics

Rhythmics is at the core of Dalcroze education and its principles and teaching techniques are applied not only in the rhythmics class itself but in teaching the other branches of the method (solfège, improvisation and plastique animée), in this way conferring their Dalcroze dimension upon them.

goals

- To refine the primary instrument (the body and its perceptions) by means of music, and in so doing educate the person through and for music because: “before committing one’s body to service in any art, it is right to perfect the mechanisms of this body, to develop all its faculties and correct its faults” (E. Jaques-Dalcroze, 1916, *in* E. Jaques-Dalcroze, 1965, p. 106).

d’un style d’enseignement à un autre : tantôt elle ou il est l’auditrice-spectatrice ou l’auditeur-spectateur qui réagit et s’adapte aux besoins des étudiant-e-s; tantôt il-elle est le leader qui initie, instruit, entraîne et corrige; très souvent il-elle s’efface derrière le discours musical, qu’il-elle produit, discours truffé d’injonctions rythmiques, de surprises métriques, de signaux sonores obligeant les étudiant-e-s à écouter et réagir de diverses manières.

Le-la professeur-e est aussi capable de transmettre aux étudiant-e-s ce qu’il-elle a appris, de les motiver, de les encourager et saisit toutes les occasions d’attiser en eux l’aptitude à se montrer créatives et créatifs et à penser par elles-mêmes et eux-mêmes.

Tout en étant au courant des pratiques et exercices classiquement dalcroziens, le-la professeur-e est avec raison plus attaché-e à l’esprit qu’à l’imitation à la lettre d’exercices anciens – ces derniers demeurant toutefois une source d’inspiration majeure pour la conception de ses propres exercices.

section 4: contenu des cours

la rythmique

La rythmique est au cœur de l’éducation dalcrozienne et ses principes et techniques d’enseignement sont appliqués non seulement au cours de rythmique lui-même mais à l’enseignement des autres branches de la méthode (solfège, improvisation, plastique animée), auxquelles ils confèrent précisément leur dimension dalcrozienne.

but

- Affiner l’instrument de base (le corps et ses perceptions) au moyen de la musique et ce faisant éduquer la personne par et pour la musique, car: «avant de mettre son corps au service de l’art, il convient de perfectionner le mécanisme de ce corps, de développer toutes ses facultés et de corriger ses défauts» (E. Jaques-Dalcroze, 1916, *in* E. Jaques-Dalcroze, 1965, p. 106).

- To assist students in acquiring adaptability and ease in all aspects of the work, and speed and suppleness in transitions or changes of position and gesture.
- To develop and refine the musical imagination and the capacity of the student to experience and express musical and general artistic content through movement of the whole body.
- To develop the rhythmic imagination (including the inner representation of rhythms) through the use of all the senses, particularly hearing, sight, touch and the kinaesthetic sense (or muscular 6th sense to use Dalcroze's terminology).
- To help the student develop as an interpreter and a creative artist capable of communicating with and responding to others as both a person and an artist.
- To develop musicianship and musical literacy.

abilities developed

- To sense, feel, analyse and understand music-movement relationships and express these in action.
- To respond appropriately to a verbal, musical, visual or kinaesthetic stimulus and to be able to modify this response according to need.
- To play creatively with ideas.

processes

- Exercises combining music and movement to foster the development of musical awareness through the senses including the kinaesthetic sense.
- Exercises to develop motor skills and to awaken the nervous system (often used as warm up exercises at the beginning of a lesson)

- Permettre à l'étudiant-e d'acquérir adaptabilité et aisance dans tous les domaines d'exercices et de passer rapidement et souplement d'un geste à un autre, d'une situation à une autre.
- Développer et affiner l'imagination musicale de l'étudiant-e et sa capacité à ressentir et à extérioriser les contenus de la musique – et de l'art en général – par les mouvements de son corps entier.
- Développer l'imagination rythmique de l'étudiant-e et sa représentation interne des rythmes par l'exercice de tous les sens, en particulier l'audition, la vue, le toucher et le sens kinesthésique (ou « sens musculaire, notre 6e sens » selon les termes de Jaques-Dalcroze).
- Développer en l'étudiant-e des qualités d'interprétation et de créativité artistique et la ou le rendre capable de communiquer et de réagir aux autres d'un point de vue tant individuel qu'artistique.
- Développer sa musicalité et sa culture musicale.

aptitudes développées

- La capacité de sentir, ressentir, analyser et comprendre les relations musique-mouvement et de les manifester dans l'activité motrice.
- La capacité de répondre de façon appropriée à un stimulus verbal, musical, visuel ou kinesthésique, et de modifier ses réactions selon les besoins.
- La capacité de jouer avec ses idées de façon créative.

processus d'acquisition

- Exercices combinant musique et mouvement visant à promouvoir le développement de la conscience musicale par les sens, dont le sens kinesthésique.
- Exercices pour le développement des aptitudes motrices et l'éveil du système nerveux (souvent en guise d'échauffement au début de la leçon).

- Exercises to develop group and individual social awareness.
- The use of quick response exercises to develop adaptability and responsiveness.
- Exercises to develop the memory and automatisaton in movement.

“All these exercises have as their goal an increase of mental concentration, an accurate appreciation of physical economy, a blossoming of personality; and in addition – through the progressive education of the nervous system – the development of sensitivity in those who have little or none already, or, as the case may be, the harmonisation of nervous reactions on the part of those who are highly strung or over-excitabile” (E. Jaques-Dalcroze, 1910, p. 22).

content

The rhythmic class evolves through the use of polyvalent exercises that use a variety of techniques and methods that draw on actual and potential relationships between music and movement, social and personal skills. The simultaneous development of these elements is enhanced when there is interplay between them in an exercise or lesson that combines them. The subjects of study and the methods used can be found in the following list of the Dalcroze Subjects found on page 35. They form not only the subject of rhythmic exercises but permeate all the branches of the method as will be shown.

time/space/energy

In Dalcroze work Time-Space-Energy relationships are the core of the Method. Music and Movement share elements of Time and Space and Energy.

- Time: duration, pulse, pattern, metre, phrase, line, shape, timing, tempo, structure.
- Space: direction, planes, levels, line, axis, size of space, personal space, shared space, intervallic space, contour, shape or form.

- Exercices pour le développement de la conscience sociale, du groupe et de l'individu.
- Exercices de réaction rapide développant l'adaptabilité et la présence d'esprit.
- Exercices de mémorisation et d'automatisation des mouvements.

«Tous ces exercices auront pour but – un accroissement de la concentration psychique, une organisation claire de l'économie physique, un épanouissement de la personnalité, et de plus, grâce à une éducation progressive du système nerveux, un développement de la sensibilité chez les sujets insensibles ou peu sensibles et, au contraire, une régularisation des réactions nerveuses chez les individus hypersensibles ou désordonnés» (E. Jaques-Dalcroze, 1910, p. 22).

contenu

Le cours de rythmique se développe à partir de la pratique d'exercices polyvalents utilisant une variété de techniques et de méthodes qui font appel aux relations existantes (ou potentielles) entre la musique et le mouvement, entre les compétences individuelles et les compétences sociales. Leurs interactions, combinées dans le cadre d'un exercice ou d'une leçon, favorisent simultanément leur développement respectif. Les sujets étudiés et les méthodes y afférentes se retrouvent dans la liste des Sujets de la méthode Jaques-Dalcroze présentée ci-après à la page 35. Ces derniers font non seulement l'objet d'exercices de rythmique mais se retrouvent dans les différentes branches dalcroziennes, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir.

temps/espace/énergie

Dans le travail dalcrozien, les relations Temps-Espace-Energie sont au cœur de la méthode. La Musique et le Mouvement ont besoin l'un comme l'autre de temps, d'espace et d'énergie.

- Temps : durée, pulsation, motif rythmique, mesure, ligne, phrase, tempo, forme, structure.
- Espace : direction, plans, niveaux, ligne, axe, dimensions de l'espace, espace personnel, espace partagé, intervalles, contours.

- Energy: speed, pace, nuances (dynamics, agogic), articulation, effort, relationship to gravity and weight.

Both performance and the structures and content of artworks themselves depend on how the relationship between these three elements is handled.

characteristics of Movement in Dalcroze Eurhythmics

- It is through movement of the whole body (on the spot or travelling) that the notions of space, duration, weight and speed are explored: it is in this context that those movements of various parts of the body (such as steps, claps, taps, swings, and arm gestures necessary for the realisation and precision of musical rhythm) are performed.
- Rhythmics is an intense aural-training designed to lead to the development of inner hearing and active listening, and to link what is experienced through movement with what is understood about music. Movement is the link between ear and brain leading the students to an embodied and deeply internalised understanding of music.
- Movement is the principal means by which students experience and express all the elements of music – not only pulse and metre but nuances, phrase, form, time, space, energy relationships – the full range of musical expression.
- In rhythmics the use of movement includes training of the nervous system and senses of the body (sight, hearing, touch, kinaesthesia³) through exercises in proprioception⁴, balance and quick response exercises.

³ The prefix *kines-* signifies movement and *-thesia* (from Greek *aesthesis* – sensation) refers to “the felt sense of”. The kinaesthetic sense is the sense of movement of the joints, muscular tension etc which give us information about our own actions and sensations (R. Schmidt, *Apprentissage moteur et performance*, Vigot: 1993).

⁴ The prefix *proprio-* refers to information from within the body such as the position of the joints, and spatial orientation (for example, the head is dropped forward), etc. (R. Schmidt, *Apprentissage moteur et performance*, Vigot: 1993). By means of proprioception we know where our limbs are in space without looking at them.

- Energie: tonus, force, vitesse, allure, nuances (dynamiques, agogiques), articulation, effort, gravité et poids.

Tant la réalisation que la structure et le contenu des œuvres artistiques dépendent des rapports instaurés entre les trois dimensions de temps, d'énergie et d'espace.

caractéristiques du mouvement dans la rythmique Jaques-Dalcroze

- C'est par le mouvement de tout le corps (sur place ou en déplacement) que sont explorées les notions d'espace, de durée, de poids, de vitesse: c'est à partir de – et en relation avec – cette sensation globale du corps que s'effectuent les pas, les frappés, balancés, gestes de bras et autres mouvements corporels partiels, nécessaires à la réalisation et à la précision des rythmes musicaux.
- La rythmique constitue un entraînement auditif intensif destiné à développer l'audition intérieure et l'écoute active en créant un lien entre expérimentation du mouvement et compréhension de la musique. En d'autres termes, le mouvement est le lien entre l'oreille et le cerveau, permettant d'amener l'étudiant-e à une compréhension concrète et profondément intériorisée de la musique.
- Le mouvement est le principal moyen par lequel les étudiant-e-s éprouvent et traduisent les divers éléments de la musique – non seulement la pulsation et la métrique, mais les nuances, le phrasé, la forme, la durée, l'espace, l'énergie et leurs relations, bref, tout l'éventail des possibilités musicales d'expression.
- Dans la rythmique, le recours au mouvement inclut l'éducation du système nerveux et des sens (vue, audition, toucher, sens kinesthésique³) au travers d'exercices de proprioception⁴, d'équilibre et de réaction rapide.

³ Le préfixe *kines* signifie mouvement, et *thésie* veut dire « le sens de » (du grec *aesthesis* « sensation »). Par conséquent, cette dénomination renvoie au sens du mouvement des articulations, des tensions développées par les muscles, etc., nous donnant des informations sur nos propres actions et sensations (R. Schmidt, *Apprentissage moteur et performance*, Vigot: 1993).

⁴ Le préfixe *proprio* implique une information issue de l'intérieur du corps, comme la position des articulations, l'orientation dans l'espace (par exemple, se tenir la tête en bas), etc. (R. Schmidt, *Apprentissage moteur et performance*, Vigot: 1993). La proprioception permet à l'individu de savoir où se situent ses membres dans l'espace sans l'aide de la vue.

- Numerous techniques involving the manipulation of objects (such as balls, hoops, sticks, ropes and tambours) are used to support a variety of exercises.
- Movement exercises include technical and creative exercises designed to develop an understanding of the use of space and weight as they connect to music.
- Other exercises address the study of sustained continuous motion and the continuity of movement to assist in gaining mastery of phrasing, *accelerando*/*rallentando*, *crescendo*/*diminuendo*.
- Rhythmic movement includes the analysis of metre through, among other things, the use of full arm beats as well as smaller gestures according to speed.

Rhythmics today contains few codified elements but applies a fundamental understanding of:

- Balance (alignment, centredness, groundedness)
- The points of departure and arrival of a gesture
- 360° of space (angles, axes, planes, levels)
- The use of space and weight
- Locomotor movement of all kinds and at all speeds
- Dissociation/association/co-ordination of movement
- Movement sequences and clarity of articulation
- Sustained, continuous movement
- Elasticity, swing and rebound
- Lyrical and percussive movement
- Precision of gesture (particularly in beating time, clapping and phrasing)
- The dynamic, agogic and tactile range of nuances and the tools for its development (including various kinds of jumps, sways and swings, sizes of step)

- Maintes techniques de manipulation d'objets (balles, cerceaux, bâtons, cordes, tambourins, etc.) sont utilisées comme supports aux différents exercices.
- Certains exercices techniques ou créatifs visent à développer la conscience de l'espace et du poids dans les relations qu'ils entretiennent avec la musique.
- D'autres encore concernent l'étude du mouvement continu : la continuité du mouvement est en effet indispensable à la maîtrise du phrasé, de l'*accelerando* et du *rallentando*, du *crescendo* et du *diminuendo*.
- De même c'est par le mouvement que s'effectue l'analyse métrique, entre autres par des gestes de mesures conventionnels effectués par les bras entiers ou par des segments de bras ou les mains selon la vitesse requise.

La rythmique contient aujourd'hui peu d'éléments codifiés mais prête une attention particulière à :

- L'équilibre (alignement postural, centration, contact avec le sol)
- Les points de départ et d'arrivée du geste
- Les 360° de l'espace (angles, axes, plans et niveaux)
- L'utilisation de l'espace et du poids
- La locomotion sous toutes ses formes et à toutes les vitesses
- La coordination, l'association et la dissociation des mouvements
- Les enchaînements de mouvements et la clarté de l'articulation
- Le mouvement continu
- L'élasticité, l'élan et le rebondissement
- Les gestes expressifs et percussifs
- La précision du geste (notamment de la battue métrique, des frappés, des phrasés)
- La gamme des nuances dynamiques, agogiques, tactiles et les outils visant à la développer (telles les différentes sortes de sauts et d'élan, les différentes longueurs de pas, etc.)

summary

- The Rhythmician is a specialist in music/movement relationships. In the Dalcroze method movement is an intense ear-training designed to lead to active listening, forming a link between what is experienced through movement and what is understood about music.
- Rhythmics develops inner hearing and feeling. The two combined lead to the ability to pre-hear and pre-feel what the music is to sound like and how it is to be experienced and allows the player (while moving, singing or playing an instrument) to project his/her intentions concerning the music to listeners and other players. Movement is the link between ear and brain leading students to a concrete and deeply internalised understanding of music.
- The music that stimulates, accompanies and guides movement throughout the various exercises is at the same time the chief element in the student's psychomotor training. It connects the motor and sensory apparatus to mind and emotions and so prepares the whole organism to become an instrument of art.

Because of this Dalcroze was able to say "Eurhythmics is not an art but a preparation for art" (E. Jaques-Dalcroze, 1924, p.2) and that it is "an education through and into music" (E. Jaques-Dalcroze, 1926, p. 3).

résumé

- La ou le rythmicien-ne est un-e spécialiste des liens musique-mouvement. Dans la méthode dalcrozienne, le mouvement consiste en un entraînement auditif intensif conçu pour amener l'écoute active et constituer un lien entre ce qui est expérimenté par le mouvement et ce qui est compris dans la musique.
- La Rythmique développe l'audition et le sentiment intérieur, dont la combinaison amène la capacité d'anticiper le déroulement musical, la manière de le traduire et la façon de communiquer ses intentions à autrui par le mouvement, la voix ou l'instrument. Le mouvement est le lien entre l'oreille et le cerveau conduisant les étudiant-e-s à une compréhension concrète et profondément intériorisée de la musique.
- Simultanément, la musique qui stimule, guide et conduit les mouvements au travers des différents exercices constitue le principal facteur éducatif de la psychomotricité de l'étudiant-e. Elle relie son appareil moteur et sensoriel à son psychisme et à son affectivité, et prépare ainsi son organisme entier à devenir instrument d'art.

C'est ainsi que Jaques-Dalcroze a pu dire que « la Rythmique n'est pas un art [mais qu'] elle est une préparation à l'art » (E. Jaques-Dalcroze, 1924, p.2) et qu'elle est « une éducation par la musique et pour la musique » (E. Jaques-Dalcroze, 1926, p. 3).

solfège/solfa⁵

“The study of solfège awakens the sense of pitch and tone-relations and the faculty of distinguishing tone-qualities. It teaches the pupil to hear, and to reproduce mentally, melodies in all keys (single and simultaneous) and every kind and combination of harmony; to read and improvise vocally; to write down and use the material for constructing music himself.” E. Jaques-Dalcroze, 1914, *in* E. Jaques-Dalcroze, 1965 p. 61).

goals

- To develop both skill and musical encounter.
- To develop aural abilities, inner hearing and knowledge of relationships between pitches and pitch-related structures.
- To develop musical literacy and knowledge of repertoire through singing and movement according to Dalcroze principles.

abilities developed

voice

- Good basic voice production (according to age)
- Singing in tune
- Breathing and phrasing well
- Extending the vocal range

⁵ The term “solfège” is often used to refer to sight-singing and singing with the names of the notes. Those English-speaking countries and practices that sight-sing using Fixed Doh (the system commonly used in French-speaking cultures) refer to their practice as *Solfège*; those using the relative *solfa* system (sometimes called moveable Doh, of Glover, Curwen and Kodály) refer to this practice as *Solfa*. In the UK, the notion of Aural training is used to refer not only to sight-singing, but the development of the aural abilities generally, including harmonic perception, notation and sightreading; in the USA, Canada and Australia, this is referred to as *ear-training*. In Dalcroze Eurhythmics, the branch of the method called “Solfège” covers aural, vocal and theoretical (reading and writing) abilities and makes use of space, movement and improvisation to develop them.

le solfège⁵

« L'étude du solfège éveille le sens des degrés et des rapports d'élévation des sons (tonalités) et la faculté de reconnaissance de leurs timbres. Elle apprend aux élèves à entendre et à se représenter mentalement les mélodies et leurs contrepoints dans toutes les tonalités, les harmonies et leurs combinaisons de toute nature, à les déchiffrer et improviser vocalement, à les noter et composer. » (E. Jaques-Dalcroze, 1914, *in* E. Jaques-Dalcroze, 1965 p. 61).

but

- Développer à la fois les savoir-faire et la découverte de la musique.
- Développer les capacités auditives, l'audition intérieure et la conscience des relations entre les sons.
- Développer la culture musicale et la connaissance des œuvres par le chant et par le mouvement, conformément aux principes dalcroziens.

aptitudes développées

voix

- Qualité d'émission (liée au groupe d'âge)
- Justesse vocale
- Maîtrise de la respiration et du phrasé
- Accroissement de l'étendue vocale

⁵ Le mot «solfège» est souvent utilisé pour désigner la lecture musicale à vue en chantant et en nommant les notes. Les anglophones qui font de la lecture à vue en utilisant le Do fixe (système souvent utilisé par les francophones) nomment cette pratique *Solfège*; ceux qui utilisent le Do mobile (Curwen, Kodaly, etc.) nomment cette pratique *Solfa*. Au Royaume-Uni, la notion *Aural training* (Formation auditive) est couramment utilisée pour désigner, non seulement la lecture à vue des notes en chantant, mais l'ensemble des capacités auditives dont notamment la perception harmonique, la notation et le déchiffrement; aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, c'est l'appellation *Ear training* (Formation de l'oreille) qui est utilisée. En Rythmique Jaques-Dalcroze, la branche de la méthode appelée «Solfège» couvre l'ensemble des aptitudes auditives, vocales et théoriques (lecture et écriture) et fait souvent appel à l'utilisation de l'espace, du mouvement et de l'improvisation pour leur développement.

pitch

- Recognising and singing pitch names and functions
- Studying accent, nuance, phrase and silence
- Recognising and pitching intervals and chords
- Recognising and singing notes played out of the vocal range
- Reading pitch notation (sight-singing)
- Transposition, modulations, cadences
- Singing chords, partsinging, harmony
- Singing over rhythmic patterns (e.g. ostinati) expressed in movement, body percussion, clapping, stepping or on instruments.
- Vocal improvisation and composition on rhythmic and melodic themes

others

- Learning a repertoire of suitable songs in a variety of styles
- Singing in an ensemble, with a partner and solo
- Setting an existing or original text
- Interpretation and conducting

processes

- Exercises in inner hearing of pitch, harmony, rhythm etc.
- Use of gesture and space to assist the development of pitch awareness.
- Use of improvisation to develop inner hearing, the ability to structure music in time and create form.

audition et Intonation

- Reconnaissance et émission des sons par leurs noms et fonctions
- Etude des accents, des nuances, des phrasés, des silences
- Identification et construction vocale des intervalles et accords
- Reconnaissance et intonation de sons joués hors de l'étendue vocale
- Lecture chantée des notes (lecture à vue)
- Transposition, modulations, cadences
- Accords, chant à plusieurs voix et harmonie
- Superposition de la voix chantée et d'autres rythmes corporels, marchés ou frappés (ostinatis, rythmes instrumentaux)
- Improvisation vocale et composition de mélodies sur des rythmes ou à partir de motifs mélodiques donnés

autres

- Apprentissage de chants relevant de styles variés
- Chant d'ensemble, en duo, en solo
- Placer (ou inventer) un texte sur une mélodie
- Interprétation et direction

processus d'acquisition

- Exercices d'audition intérieure du son, de l'harmonie, du rythme, etc.
- Recours au geste et à l'espace pour aider à la conscience du son.
- Recours à l'improvisation pour développer l'audition intérieure, la capacité à structurer la musique dans le temps et la création de formes.

content

- Theory and practice of scales, modes, intervals, melody, harmony, modulation, counterpoint etc using singing and speaking voice and vocal improvisation.
- Exercises to develop the sense of both absolute pitch and pitch relationships, accurate hearing and refined intonation, mental and musical alertness, concentration and memory.
- Exercises to improve breathing, postural balance, muscular relaxation and visual skills.
- Varied repertoire including canons, atonal, serial and other vocal music in diverse styles.

characteristics of a Dalcroze training in Solfège

The principles and techniques of the rhythmic class are applied in the teaching and learning of solfège (hearing, intonation, reading and writing):

“Having first developed the student’s faculties of inner hearing and the realisation of rhythms, [the teacher] tries to build those of inner hearing and the realisation and creation of rhythmic sounds” (E. Jaques-Dalcroze, 1914, *ibid.* p. 67).

Dalcroze Solfège differs markedly from traditional solfège teaching in that movement and improvisation are an integral part of the teaching. In this way the elements of pitch training are linked to movement and creativity.

This teaching can be adapted to any and all traditions of solfège teaching (Fixed Doh, Relative Solfa, letter names, syllables, numbers...).

contenu

- Théorie et pratique des gammes, modes, intervalles, mélodie, harmonie, modulations, contrepoint et autres en utilisant la voix chantée et parlée ainsi que l’improvisation vocale.
- Exercices propres à développer tant l’audition absolue que l’audition relative, une reconnaissance et une émission des sons fines et précises, une acuité mentale et musicale, la concentration et la mémoire.
- Exercices pour améliorer la respiration, l’équilibre postural, la relaxation musculaire et la dextérité visuelle.
- Un répertoire varié incluant canons et autre musique vocale de toutes les époques (y compris atonale et sérielle).

caractéristiques d’un enseignement dalcrozien du Solfège

Il s’agit pour l’essentiel d’adapter à l’enseignement et à l’apprentissage du solfège (audition, intonation, lecture et écriture) les principes et techniques éducatives de la rythmique:

«Après avoir développé en l’élève les facultés d’audition intérieure et de réalisation des rythmes, [la maîtresse ou le maître] cherche à créer celles d’audition intérieure et de réalisation et création des sonorités rythmées» (E. Jaques-Dalcroze, 1914, *ibid.* p. 67).

L’enseignement dalcrozien du Solfège diffère notamment de l’enseignement traditionnel en ceci que le mouvement et l’improvisation en font partie intégrante. C’est ainsi, par exemple, que l’apprentissage des sons et des notes fait appel au mouvement et à l’esprit d’invention des étudiant-e-s.

Cet enseignement s’adapte à toutes les traditions en usage dans l’enseignement du solfège (do absolu, do relatif, syllabes, chiffres, lettres de l’alphabet).

summary

All the principles and techniques of rhythmic are applied in the study of sight-singing and aural training. Both movable and fixed Doh systems can be used. The elements of rhythm pattern and metre studied in the rhythmic class are incorporated into the solfège class.

Improvisation is used as a means of learning in the solfège class.

Dalcroze solfège uses interactive processes, movement and improvisation to develop not only accuracy in pitch, rhythm and literacy but also musical inventiveness, expressivity and communication. Solfège classes include part-singing, conducting, composition and interpretation to develop the complete musician.

musical improvisation (vocal and instrumental)

goals

- To be able to use movement and sound materials skilfully in imaginative, spontaneous and personally expressive combinations in order to make music and show its relationship with movement.
- To be able to improvise in a variety of styles.
- To be able to stimulate a response in movement through improvisation or to improvise musically in response to movement.
- To develop the memory and the ability to remember themes and sequences.
- To be able to use improvisation in dialogue – with another musician, a mover or speaker etc.
- To be able to improvise in a group.

résumé

Tous les principes et toutes les techniques de la rythmique sont appliqués à l'étude de la lecture à vue et de l'éducation de l'oreille et se prêtent aussi bien au système du do absolu qu'à celui du do mobile. Les éléments rythmiques et métriques étudiés en rythmique sont incorporés aux leçons de solfège.

L'improvisation est l'un des moyens utilisés dans le cours de solfège.

L'usage de processus interactifs, du mouvement et de l'improvisation est caractéristique de l'enseignement dalcrozien pour développer non seulement la précision de l'intonation, du rythme et de la lecture mais aussi l'inventivité musicale, l'expressivité et la communication. En font également partie le chant à plusieurs voix, la direction, la composition et l'interprétation, dans le but de développer un musicien complet.

l'improvisation musicale (vocale et instrumentale)

but

- Parvenir à utiliser habilement les matériaux sonores et gestuels en les combinant de façon imaginative, spontanée, personnelle et expressive pour en faire de la musique et mettre en évidence les relations musique/mouvement.
- Être capable d'improviser dans divers styles.
- Être capable de susciter le mouvement par l'improvisation et d'improviser en réponse au mouvement observé.
- Développer sa mémoire, notamment pouvoir se souvenir des thèmes mélodiques et des séquences rythmiques.
- Pouvoir improviser en dialoguant avec un-e autre improvisatrice ou improvisateur – instrumentiste, danseuse ou danseur, conteuse ou conteur, etc.

abilities developed

- To mirror movement exactly in music and accompany any movement; to be able to support and inspire movement and give musical signals.
- To improvise in the context of quick reaction games or using a rhythmic motif.
- To play with motifs, rhythms, metres, chords, in a given style, based on intervals or invented scales; with or for moving people.
- To improvise using body percussion, conventional and unconventional instruments, story, poem, film, movement, using “bruitages” (vocal sounds) and sound imitation etc.
- To develop aural skills and memory on the instrument using exercises in remembering themes and sequences.
- To use pastiche and play in a variety of styles.
- To be able to create moods and environments
- To be able to improvise with a partner or as part of a group

processes

The student gradually develops a vocabulary for creating musical structures and styles and for evoking moods and feelings.

Natural movement, technical movement, dance movement and gesture and their correlations in sound are studied. Students work in groups in order to learn to play in response to others and get feedback from them.

- Etre capable d'improviser en groupe.

aptitudes développées

- Réfléter le mouvement par la musique avec exactitude et accompagner n'importe quel mouvement ; pouvoir soutenir et inspirer le mouvement et donner des signaux musicaux.
- Improviser dans le cadre de jeux de réaction rapide en utilisant des motifs rythmiques.
- Jouer avec les motifs, les rythmes, les mesures, les accords dans un style donné, sur des intervalles donnés ou une gamme de son invention ; avec/pour des personnes en mouvement.
- Improviser en utilisant les percussions corporelles, des instruments conventionnels ou non, sur une histoire, un poème, un film, un mouvement, avec des bruitages (onomatopées), des imitations sonores, etc.
- Affiner audition et mémoire à l'instrument par des exercices de reproduction de thèmes musicaux et de séquences rythmiques.
- S'entraîner au pastiche par l'initiation à divers styles.
- Créer par la musique des atmosphères et des ambiances.
- Accroître sa facilité à improviser avec un-e partenaire ou dans un groupe.

processus d'acquisition

L'étudiant-e acquiert progressivement un vocabulaire lui permettant de construire des structures musicales, de choisir des styles et d'évoquer atmosphères et sentiments.

Les mouvements naturels ou stylisés, la danse et le geste sont étudiés dans leurs corrélations avec le son. Les étudiant-e-s travaillent en groupes, ce qui permet de recevoir un feed-back des autres et de jouer en se répondant l'un-e à l'autre.

content

pitch

- Pitch recognition, intervals and chords on the instrument.
- Use of restricted pitch range (e.g. 3, 4, 5, 6 notes or given intervals).
- Atonal, modal and diatonic, chromatic improvisation.
- Using modern modes (e.g. whole tone scales and Messiaen's modes).
- Classical Harmony as used by composers of all periods.

rhythm

- Improvisation in different metres with or without anacrusis.
- Improvisation over a rhythmic or melodic ostinato.
- Improvisation on rhythm patterns.
- Improvisation on non-metrical rhythm, additive rhythm.
- Improvisation using changing metre and unequal beats.

nuance

- Touch, articulation and use of the pedal (piano).
- Dynamic nuance, crescendo/diminuendo.
- Agogic nuance, accelerando, rallentando and tempo rubato.
- Sudden changes of tempo and intensity.

form

- Creation of themes: melodic, rhythmic, gestural etc.
- Development of phrase and phrase extension.
- Study and creation of forms (e.g. ABA, AABA, Rondo, variation) using a variety of forms and styles, historical, national.
- Improvisation on a given chord sequence.

contenu

hauteur des sons

- Reconnaître des sons, des intervalles et des accords à l'instrument.
- Utiliser un nombre restreint de notes ou d'intervalles.
- Improviser de façon atonale, modale, diatonique, chromatique.
- Utiliser les modes modernes (tons entiers, modes de Messiaen, etc.).
- Harmonie classique et emprunts aux compositrices et compositeurs de toutes époques.

rythme

- Improviser dans des mesures différentes, avec ou sans anacrouses.
- Improviser sur un ostinato rythmique ou mélodique.
- Improviser sur des modèles rythmiques répétitifs.
- Improviser sur des rythmes non métriques et des rythmes additifs.
- Savoir jouer avec les temps inégaux et les mesures inégales.

nuance

- Articulation du toucher et usage de la pédale.
- Nuances dynamiques, crescendo et decrescendo à l'instrument.
- Nuances agogiques, accelerando, rallentando, rubato.
- Changements rapides de vitesse et d'intensité.

forme

- Création de thèmes mélodiques, rythmiques, gestuels.
- Développement du phrasé et de la phrase.
- Étude et création de formes (ABA, AABA, rondo, variations et autres) inspirées de styles divers, de l'histoire ou du folklore.
- Improvisation sur une suite d'accords imposée.

- Creation of accompaniments, arrangements, games and exercises based on a given song or piece of repertoire. Using repertoire as a source for improvisation exercises.

applications

- Creating tonal colour or mood and programme music.
- Improvisation for movement: natural movement, movement sequences with or without using materials, dance movement etc.
- Improvisation for rhythmic exercises such as: quick response, follow, canon, etc.
- Setting texts to music; composition of songs.
- Harmonisation of scales and melodies for solfège.
- Composition using the materials developed and studied through improvisation.

characteristics of a Dalcroze training in improvisation

While vocal, instrumental and movement improvisation are all used by both teacher and student in rhythmic and solfège, improvisation is also the principal tool used by the teacher in teaching rhythmic. Musical improvisation is used among other things to:

- Inspire and guide the students' response in movement.
- Introduce rhythm patterns to copy or complete.
- Support the students' understanding of their own movement.
- Introduce themes for memorisation or analysis.
- Train students to respond with ease to various musical suggestions.

The teaching of musical improvisation incorporates a number of styles: most

- Invention d'accompagnements, d'arrangements et d'exercices à partir d'une chanson ou d'une pièce de repertoire. Se servir du repertoire comme source d'exercices d'improvisation.

applications

- Création d'ambiance ou d'atmosphères sonore.
- Improvisation pour le mouvement naturel, pour des suites de mouvements avec ou sans utilisation de matériel, pour la danse, etc.
- Improvisation pour les exercices de rythmique tels que: réactions rapides, suivre les tempi ou les rythmes, imiter en canon, etc.
- Mise en musique de textes; invention de chansons.
- Harmonisation de gammes et mélodies pour le solfège.
- Compositions diverses à partir des matériaux développés en improvisation.

caractéristiques d'un enseignement dalcrozien de l'improvisation

Alors que l'improvisation vocale, instrumentale ou en mouvement est utilisée tant par la ou le professeur-e que par l'étudiant-e en rythmique et en solfège, l'improvisation musicale est en outre l'outil principal de la ou du professeur-e pour son enseignement de la rythmique. Elle ou il l'utilise en particulier pour:

- Susciter, guider et inspirer le mouvement des étudiant-e-s;
- leur offrir des modèles rythmiques à imiter ou à compléter;
- renforcer leur représentation de leurs propres mouvements;
- leur proposer des thèmes à mémoriser ou à analyser;
- les entraîner à réagir avec aisance aux diverses sollicitations musicales.

L'enseignement de l'improvisation musicale ne se limite pas à un style,

importantly, improvisers must be able to improvise effectively for movement, adapting their music instantly to changing circumstances. The Dalcroze-trained improviser can incorporate musical signals – musical “Hopps” – into his/her improvisation for the purpose of stimulating and regulating the students’ nervous system and adaptability through the use of quick response exercises.

Improvisation is usually taught in small groups to permit both solo and ensemble improvisation.

The teacher’s task consists for the most part in applying the range of techniques and principles that in rhythmic is applied to the full potential of the body to the students’ use of the full potential of the piano.

summary

Improvisation is one of the most important abilities or tools of the Dalcroze teacher and also a means of learning. Unique to the Dalcroze method is the use of improvisation in the context of playing for rhythmic exercises, the focus on reflecting movement and inspiring a response in movement; the ability to create original songs, games and exercises through improvisation and to guide the class in many different ways by varying both the musical content and how it is played. The class also improvises in response to the teacher’s improvisation and in this way learns responsiveness, attentiveness and flexibility. Improvisation in the hands of a good Dalcroze teacher is the primary means of dialogue between the teacher and the class.

In a Dalcroze approach, improvisation is not simply self-expression or improvisation for improvisation’s sake – although both these can be included in training. It is primarily designed to enable the teacher to inspire the class through the music he/she plays, training the group aurally and physically to respond as skilful, expressive, communicative musicians.

The improviser needs to be able to improvise in many styles so as to evoke

l’essentiel étant qu’elle agisse efficacement sur le mouvement et puisse s’adapter instantanément aux besoins du moment. L’improvisatrice ou l’improvisateur dalcrozien-ne entraîné-e est capable d’incorporer à son improvisation des signaux musicaux – des « hops musicaux » – destinés à stimuler et régulariser le système nerveux des étudiant-e-s et leur adaptabilité, au cours d’exercices dits de réaction rapide.

L’enseignement de l’improvisation aux étudiant-e-s se fait généralement en petits groupes, permettant aussi bien le jeu en solo que d’ensemble.

Pour la ou le professeur-e, il consiste pour une large part à appliquer aux étudiant-e-s, à l’échelle du clavier, des techniques et principes d’exercices utilisés dans la rythmique à l’échelle du corps entier.

résumé

L’improvisation est une des aptitudes et l’un des outils les plus importants de la ou du professeur-e dalcrozien-ne ; elle est également un moyen d’apprendre. Unique en son genre est l’usage de l’improvisation dans le contexte des exercices de rythmique, où elle joue le rôle de miroir du mouvement comme celui de déclencheur de réponses corporelles ; où elle rend possible l’invention de mélodies, jeux et exercices originaux et permet de guider la classe de mille façons en faisant varier à l’improvisiste le contenu et la qualité du jeu musical. Il arrive de même que la classe improvise en réponse à l’improvisation de la ou du professeur-e, développant de la sorte sa réceptivité, sa capacité d’attention et sa flexibilité. Dans les mains d’un-e bon-ne professeur-e, l’improvisation est le principal vecteur de dialogue entre elle ou lui et sa classe.

Dans la méthode Jaques-Dalcroze, l’improvisation n’est pas seulement un moyen de s’exprimer ou d’improviser pour improviser – encore que ces deux visées puissent être incluses dans un cours. Elle est fondamentalement destinée à permettre à la ou au professeur-e d’inspirer la classe par la musique qu’elle ou qu’il joue, entraînant auditivement et corporellement les étudiant-e-s à réagir en musicien-ne-s adroit-e-s, expressives et expressifs, communicatives et communicatifs.

L’improvisatrice ou l’improvisateur doit pouvoir improviser dans plusieurs

instantly a world of colour, sound, movement and feeling for the class. To bring this about, the teacher mostly uses Dalcroze teaching techniques.

plastique animée

goals

- To apply creatively and interpretatively to the realisation of a musical composition in movement, all that has been learnt in Rhythmics, Solfège, Improvisation and complementary courses such as harmony, movement technique etc.
- To show how the music moves, time-space-energy and weight relationships, the journey to the cadence and the emotional or dramatic journey.
- To show how the parts or voices of the music move in relation to one another.
- To show phrase, form, dynamics, texture and quality, foreground and background.
- To make these understandings, interpretations and intentions visible to others.
- To apply these understandings to other arts and integrate them in the work of plastique animée.

abilities developed

- To work together with others to create a piece of plastique animée.
- To analyse musical compositions in a variety of styles including using musical scores.
- To understand and demonstrate music/movement relationships as they apply to the performance of a piece of repertoire.
- To design the use of space so all the parts of the music can be seen and understood.
- To convey texture, density and thematic development through the use of movement.

styles, de façon à faire surgir sur-le-champ tout un monde de couleurs, de sons, de mouvements ou de sentiments. Pour l'y amener, la ou le professeur-e utilise notamment les techniques d'enseignement dalcroziennes.

la plastique animée

but

- Appliquer de façon créative et interprétative à la réalisation d'une composition musicale par le mouvement ce qui a été appris dans les cours de Rythmique, Solfège, Improvisation ainsi que dans les cours complémentaires tels l'harmonie et la technique corporelle.
- Montrer comment bouge la musique, ses relations temps-espace-énergie et poids, son trajet vers la cadence, sa progression émotionnelle ou dramatique.
- Montrer comment les différentes voix de la musique se meuvent en relation les unes avec les autres.
- Montrer la phrase, la forme, la dynamique, la texture, le caractère, les premiers et les arrière-plans.
- Rendre perceptibles aux yeux des autres ses interprétations et ses intentions.
- Appliquer cette compréhension aux autres arts et les intégrer au travail plastique.

capacités développées

- Collaborer avec d'autres pour créer une pièce de plastique animée.
- Analyser des compositions musicales de styles variés, tant à l'audition que sur partitions.
- Comprendre et démontrer les rapports musique/mouvement tels qu'ils s'appliquent à l'exécution d'une pièce du répertoire.
- Organiser l'utilisation de l'espace de façon à ce que toutes les parties de la musique puissent être vues et comprises.
- Transmettre la texture, la densité et le développement thématique par le mouvement corporel.

- To convey relationships between parts in a polyphonic piece and other types of composition through the use of movement.
- To convey the colour, mood or moods of a musical composition.
- To convey the “inner journey” or gesture of a piece that does not have obvious locomotor movement connections.
- To reveal ambiguity where it exists.
- To reveal or project meaning and intention.
- Where appropriate, to use lighting, costume and props or other objects to support meaning and intention.
- To create a realisation of a piece of music in movement.
- To perform it.
- To create dialogues with musical compositions and other original work.

processes

Students undergo the discipline and training of studying a composition with a view to realising it in movement. They deconstruct the piece not only from the point of view of rhythm and form but dynamics, relationships, texture and meaning. The questions they ask themselves include: “How does the music move?” “What is the composer’s intention?” “What does this feel like?” “How can we convey that in movement?”

Original work may be made such as a dialogue with the musical text, the use of sound and movement composed by the group itself and other elements. This could be part of a training in Plastique or an artwork in itself.

- Traduire par le mouvement les relations entre les voix d’une pièce polyphonique ou entre les parties d’autres types de compositions.
- Traduire par le mouvement les couleurs et l’atmosphère d’une pièce.
- Exprimer le « voyage intérieur » ou la gestuelle d’une pièce n’ayant pas de rapport évident avec la locomotion.
- Faire apparaître l’ambiguïté existante le cas échéant.
- Faire apparaître la signification et l’intention du projet.
- Lorsque la pièce s’y prête, utiliser la lumière, un costume, des accessoires ou objets destinés à en renforcer le sens ou l’intention.
- Créer soi-même la réalisation d’une pièce en mouvement.
- L’interpréter soi-même.
- Faire dialoguer la composition musicale avec d’autres types d’œuvres.

processus d’acquisition

Les étudiant-e-s s’entraînent à étudier une composition musicale dans la perspective de sa réalisation en mouvement. Elles et ils déconstruisent la pièce non seulement du point de vue du rythme et de la forme, mais de sa dynamique, des relations entre ses éléments, de sa texture et de sa signification. Parmi les questions qu’elles et qu’ils se posent figurent : « Comment la musique bouge-t-elle ? » « Quelles sont les intentions de la compositrice ou du compositeur ? » « Quelles sensations provoque-t-elle et comment les rendre par le mouvement ? »

Des œuvres originales peuvent être traitées par un dialogue du mouvement avec le texte musical, par l’utilisation de sons et de mouvements composés par le groupe lui-même, ou par d’autres procédés – cela soit en tant qu’exercice dans le cadre du cours, soit en tant que production artistique comme telle.

content

- Exercises in the use of space, direction, orientation and weight to convey musical feeling and meaning.
- The conveying of tonal or non-tonal relationships through movement and gesture.
- Study of different styles, forms and structures of pieces: ABA; canon; rondo; fugue; metamorphosis of themes, serialism, arch form, minimalism etc.
- Study of different groupings: solos, duets and dialogues, quartets and chamber music, symphonic music, song etc.
- Creation of studies starting from movement or a poem, an idea, a painting or piece of architecture etc to be represented in music.
- Study of theme and variations.
- Study of repertoire featuring musical representation (plastique).
- Creation of silent pieces in which the movement expresses everything.
- Creation of dialogues with the music/movement/words etc.
- Creation of “you are the music” pieces in which sound and movement are provided by the performers.
- How to make ideas visible: projection, stage-craft, props.

contenu

- Exercices d'utilisation de l'espace, de direction, d'orientation, de poids traduisant le sentiment musical et le sens.
- Traduction des relations tonales ou non tonales, par le mouvement et le geste.
- Etude des différents styles, formes et structures de pièces : ABA, canon, rondo, fugue ; métamorphoses d'un thème, sérialisme, forme d'arche, minimalisme, etc.
- Etude des différents groupements de personnes : solos, duos et dialogues, quatuors et musique de chambre, musique symphonique, chant, etc.
- Création d'études en partant d'un mouvement, d'un poème, d'une idée, d'un tableau, d'une œuvre architecturale, etc. à représenter musicalement.
- Etude de la forme thème et variations.
- Etude d'œuvres de divers auteur-e-s à forte composante plastique.
- Création de pièces silencieuses où le mouvement exprime tout.
- Création de dialogues entre musique, mouvement, parole, etc.
- Création de pièces intitulées « vous êtes la musique » dans lesquelles son et mouvement sont produits par les exécutant-e-s.
- Recherche de moyens auxiliaires permettant de rendre les idées visibles : projection, techniques de scénographie, accessoires.

characteristics

Plastique Animée – or the technique of moving plastic – is, at a basic level, the realisation in movement by an individual or a group of a piece of music: a way of “making music visible”.

At a later stage it may be a dialogue with the music. Text, lighting or other elements may be included or it may take place entirely in silence.

Plastique Animée as realisation of a musical composition is a discipline and a journey of discovery into a piece of music. It is a kind of living analysis in real time in which students of the method show that they have absorbed all that they have learnt in the three principle branches of the method and other classes and can apply this knowledge analytically and creatively⁶.

summary

Plastique is the summary of the method as applied in practice to the analysis of musical compositions and the place where creative interpretation is the focus of the work - just as the study of the “Dalcroze Subjects” is the summary of the method as applied to the approach and ways of teaching and learning. Plastique is usually done in or by groups although it is quite possible to do a piece of solo plastique providing the music demands it. At the basic level it is an interpretation and realisation of a piece of repertoire in movement. As part of the training to acquire the skills to do this the student may work in improvisation and use bruitages, silent movement, study other arts and work on developing inner hearing and feeling. These techniques may also be used to create original artwork.

⁶ It is important to recall that Plastique Animée is an artistic experience that every rhythmic student must have, even if – as Jaques-Dalcroze said – only those teachers who have a real talent for it should present this work in public as an artistic performance. In 1919, Jaques-Dalcroze wrote: “ Moving plastic is a complete art directly addressed to the eyes of spectators, although directly experienced by its exponents” (Jaques-Dalcroze, 1921/1967. p. 147) and in another place: “...although, during lessons, the interpretation of certain pieces of music in movement provides an excellent means of “experiencing the subtleties” of phrase and dynamics, and of “feeling” structure and form, these studies should only be presented to the public as a performance if the teacher feels gifted with the necessary qualities of imagination and organization to present a truly artistic performance” (Jaques-Dalcroze, 1924, p. 3, trans. K. Greenhead).

caractéristiques

La Plastique animée - ou technique de la plastique vivante - consiste à la base dans la réalisation en mouvement d'une pièce de musique par un individu ou un groupe, de façon à « rendre la musique visible ».

À un stade ultérieur elle peut consister en un dialogue avec la musique; elle peut faire appel au texte, à l'éclairage ou à d'autres composantes; ou encore elle peut se dérouler entièrement en silence.

En tant que réalisation d'une composition musicale, la Plastique animée est une discipline et un voyage à la découverte d'un morceau de musique. C'est en quelque sorte une analyse vivante en temps réel par laquelle les étudiant-e-s de la méthode dalcrozienne montrent l'étendue des acquisitions effectuées dans les trois branches principales et leur capacité à les appliquer de façon analytique et créative⁶.

résumé

La Plastique est la synthèse de la méthode appliquée à l'analyse des compositions musicales, et le lieu où l'interprétation créative est au cœur du travail – tout comme l'étude des « Sujets Dalcroze » est la synthèse de la méthode appliquée à l'approche pédagogique et aux moyens d'enseignement et d'apprentissage. Elle se pratique généralement en groupe ou par groupes bien qu'il soit tout à fait possible de réaliser une pièce en solo pour autant que la musique l'exige. À un premier niveau, on interprète et réalise en mouvement des pièces du répertoire. L'improvisation, l'utilisation de bruitages, des emprunts à d'autres arts, l'audition intérieure et le mouvement en silence font partie de l'entraînement. Ces mêmes techniques peuvent être également utilisées pour des créations originales.

⁶ Il importe de rappeler que la plastique animée est une expérience artistique que tout étudiant-e de rythmique doit pouvoir faire, même si – comme le dit Jaques-Dalcroze – seuls les professeurs qui en ont vraiment le talent devraient présenter ce travail en public comme un spectacle artistique. En effet, Jaques-Dalcroze (1920/1965) écrit: « La plastique animée est un art complet dont les manifestations s'adressent directement aux yeux d'un entourage, tout en étant directement éprouvées par les acteurs. » (p. 133) Toutefois, il note aussi: « ... si, dans les leçons, l'interprétation corporelle de certaines pièces de musique constitue un excellent moyen d'en « éprouver les nuances » de phrasé et d'intensité, et d'en « ressentir » la structure et les formes, il ne faut présenter cette étude au public comme un spectacle, que si le professeur se sent doué des qualités nécessaires d'imagination et d'organisation pour réaliser ce spectacle de façon vraiment artistique. » (1924, p.3)

section 5: theory and practice of Dalcroze teaching

theory and principles

Professional training courses should include:

- The Dalcroze method and principles.
- The Dalcroze method, taking into account historical aspects and contemporary issues in the context of contemporary theories of learning and teaching.
- The study of research in Dalcroze Eurhythmics.
- A reading list relating to the points listed above.
- A study of the Dalcroze Subjects.
- The establishment of connections between all the branches of the method.

the Dalcroze subjects

The Dalcroze Subjects are the fundamental elements of experience and expression and provide a framework for studying and analysing experience and expression. It is the centrality of the subjects to the Dalcroze work that makes it an ideal core course in the study of any art or teaching, in particular Dalcroze teaching.

section 5: théorie et pratique de l'enseignement dalcrozien

théorie et principes

Les cours de formation professionnelle devraient inclure :

- L'approche théorique de la méthode Jaques-Dalcroze et de ses principes.
- L'aspect historique de la Méthode, de ses origines à nos jours, dans le contexte des théories disponibles de l'apprentissage et de l'enseignement.
- L'étude des travaux de recherche en rythmique Jaques-Dalcroze
- Une liste de lectures propres à éclairer et compléter les points ci-dessus.
- L'étude des sujets de la méthode Jaques-Dalcroze.
- L'établissement de liens entre toutes les branches de la méthode.

les sujets de la méthode Jaques-Dalcroze

Les Sujets de la méthode Jaques-Dalcroze, qui recouvrent les éléments fondamentaux de l'expérimentation et de l'expression procurent en outre un cadre d'étude et d'analyse. Leur place au cœur du travail dalcrozien en fait un objet de cours fondamental, idéal pour l'étude de toute forme d'art ou d'enseignement – en particulier pour l'apprentissage de l'enseignement dalcrozien.

In principle, the number of subjects is not limited since it is always possible to discover or define a new element or to use a different system of classification. Each teacher is free to use those definitions that seem clearest, more comprehensive or more useful for his/her purposes. In any case it is essential for students to have the opportunity to explore some of them in depth, partly through research and personal reflection (reading, the study of musical repertoire, the arts in general and the world of human experience) and partly by using them as subject-matter in rhythmic classes given as teaching practice to peers or pupils. In the three lists that follow, list A relates to the elements of music and movement; list B relates to the processes and methods of teaching and learning; while list C relates to the faculties, abilities and qualities practised and developed.

the Dalcroze subjects

list a – music/movement

- Pulse and Tempo
- Beat and Measure
- Meter (among which changing meter, unequal beat, metrical transformation, polymetry, beat grouping (e.g. equal subdivisions of 12 quavers).
- Duration
- Rhythm pattern
- Rhythmic phrase
- Polyrythm (including cross-rhythms such as 2 against 3; 3 against 4; 3 against 5, etc.)
- Additive rhythm
- Complementary rhythm
- Timing
- Anacrusis/crusis/metacrusis
- Phrase and phrasing
- Nuances (dynamic, agogic, tactile, texture, density, pitch, articulation)

Le nombre des sujets n'est pas limité a priori; il est toujours possible d'en découvrir et d'en définir de nouveaux. Mais surtout il n'est pas interdit de les classer différemment: chaque professeur-e peut préférer telle ou telle classification, plus claire à ses yeux, plus complète ou plus utile à son propos. Toutefois, il est indispensable que les étudiant-e-s aient l'occasion d'en approfondir un certain nombre; d'une part au travers de leurs recherches et réflexions personnelles (lectures, partitions musicales, monde artistique, vie quotidienne); d'autre part dans la perspective d'en faire le sujet central de leçons de rythmique données à leurs camarades ou aux élèves de leurs stages d'application. Dans les trois listes présentées ci-après, la liste A se rapporte aux sujets qui relèvent de la musique et du mouvement; la liste B se rapporte aux processus et méthodes d'apprentissage et d'enseignement; tandis que la liste C se rapporte aux facultés, aptitudes et qualités exercées et développées.

les sujets de la méthode Jaques-Dalcroze

liste a – musique / mouvement

- Pulsations et Tempo
- Temps et Mesure
- Métrique (dont aussi changements de mesures, temps inégaux, transformations métriques, polymétries, subdivision de 12 croches)
- Durées
- Motifs rythmiques
- Phrases rythmiques
- Polyrythmies (incluant 2 contre 3; 3 contre 4; 3 contre 5, etc.)
- Rythmes additifs
- Rythmes complémentaires
- « Timing »
- Anacrouse, crouse, métacrouse
- Phrases et phrasés
- Nuances (dynamiques, agogiques, tactiles, de timbres, de texture, de densité, de hauteur)

- Repetition and contrast
- Silence, space, repose; pauses.
- Accents, change, emphasis (metric, agogic, pathetic, harmonic, melodic (pitch))
- Cross-rhythm and syncopation
- Melody, polyphony, harmony
- Canons
- Augmentation, diminution (e.g. twice and three times as fast or as slow)
- Divisions of time and space
- Form, period, shape, musical structures
- Use of space
- Time-space-energy

list b – ways and methods of learning or teaching

- Aural, visual and tactile response and their realisation in movement
- Incitation (or excitation), inhibition⁷
- Coordination; association/dissociation
- Internalisation
- Automatiser et répétition
- Systématisation et mémorisation
- Solo, pair and group work (following, leading or ensemble participation)
- Imitation, improvisation, mouvement composition and conducting

⁷ Inhibition is a physical or psychological reaction that checks the appearance of a response. Incitation (or excitation) is a physical or psychological reaction that galvanises action. Dalcroze Eurhythmics makes use of many exercises in inhibition and incitation. For example, exercises in motor response which require the student to react physically to a musical, visual or other signal –by moving or by making a specific gesture (incitation) or by pausing or stopping making a gesture (inhibition). These exercises are designed to stimulate and regulate the nervous system and contribute to the acquisition of motor control.

- Répétition et contraste
- Silences et arrêts
- Accents, changement, accentuation (métrique, rythmique, pathétique, harmonique, mélodique)
- Syncopes et contretemps
- Mélodie, polyphonie, harmonie
- Canons
- Augmentation et diminution
- Division du temps et de l'espace
- Constructions musicales, périodes, formes
- Utilisation de l'espace
- Temps-espace-énergie

liste b – processus et méthodes d'apprentissage ou d'enseignement

- Réactions auditives, visuelles ou tactiles et leur adaptation motrice
- Incitation, inhibition⁷
- Coordination; association/dissociation
- Intériorisation
- Automatiser et répétition
- Systématisation et mémorisation
- Travail individuel, en duo, en groupe (suivre, diriger, être ensemble)
- Imitation, improvisation, composition et direction de mouvements

⁷ L'inhibition est une réaction (physique ou psychique) qui freine l'apparition d'une réponse. L'incitation est une réaction (physique ou psychique) qui pousse à l'action. Les branches dalcroziennes utilisent de nombreux exercices faisant appel à l'inhibition et l'incitation. Citons en exemple les exercices de réaction motrice qui demandent à l'étudiant-e de répondre physiquement à un signal musical, visuel ou autre - soit en bougeant ou en faisant un geste spécifique (incitation), soit en s'immobilisant ou en s'empêchant de faire un geste (inhibition). Ces exercices destinés à stimuler et régulariser le système nerveux contribuent à l'acquisition du contrôle moteur.

list c – faculties, abilities and qualities practised and developed

- Attention and concentration
- Motricity (laterality, body mapping, locomotion)
- Physical co-ordination, balance, core control
- Body awareness, independence of gesture
- Memory, internalisation (motor images)
- Harmony of body movement “on the spot” and travelling
- Sense of orientation, direction and spatial awareness
- Control of energy in relation to time and space
- Quick, appropriate response
- Mobility of mind, decision-making
- Precision and flexibility in mental representation
- Expression, imagination, creativity
- Group awareness, sociability and mutual respect

Lists a, b and c relate to one another in that they work together: an exercise in association/dissociation may involve pulse, emphasis, rhythm pattern, dynamics, changes of weight or direction etc. An exercise in pulse may include working with internalisation, reaction and so on. In addition, a teacher may use exercises in crossrhythm to perfect the stability of the sense of pulse.

Certain exercises are typical of the Dalcroze approach, for example the quick reaction (“Hipp/Hopp”) exercises that work by stimulating and regulating the neuro-muscular response with the purpose of rendering it more precise and appropriate, and shortening or optimising the speed of response. They help in the acquisition of physical or self-control and – in combination with exercises for the development of automatism – in building an inner store of movement and music related images (interrelated motor images and sound images) on which the owner can draw to develop and perfect his performance and skill.

liste c – facultés, aptitudes et qualités exercées et développées

- Attention et concentration
- Motricité (latéralité, schéma corporel, locomotion)
- Coordination des mouvements, équilibre et centre de gravité
- Conscience corporelle, indépendance du geste
- Mémoire, intériorisation des sensations (images motrices)
- Harmonie des mouvements corporels et des déplacements
- Sens de l’orientation et de l’évaluation de l’espace
- Juste dosage de l’énergie en fonction du temps et de l’espace
- Possibilité de réagir de façon adaptée
- Mobilité d’esprit, prise de décision
- Capacité de représentation (précision et flexibilité)
- Expression, imagination, créativité
- Esprit de groupe, sociabilité, respect mutuel

Les trois listes a, b et c sont reliées entre elles en ceci qu’elles fonctionnent ensemble : un exercice d’association/dissociation peut porter sur la pulsation, sur l’accentuation, sur un motif rythmique, un changement de direction ou de poids, etc. Un exercice portant sur la pulsation peut faire appel à l’intériorisation, à la réaction rapide, etc. Ou encore la ou le professeur-e peut introduire des exercices de contretemps pour éprouver la stabilité du sens de la pulsation de ses étudiant-e-s.

Certains exercices sont particulièrement caractéristiques de l’éducation dalcroziennne, notamment ceux appelés « exercices de réaction » qui opèrent par stimulation et régulation des réponses neuromusculaires en vue de les rendre plus précises, mieux adaptées et de raccourcir ou d’optimiser les temps de réaction. Ils contribuent à l’acquisition du contrôle moteur ou self-control et – en association avec les exercices d’automatisation – à l’élaboration d’un répertoire de représentations intérieures (constitué d’images motrices et d’images sonores reliées entre elles), auxquelles l’étudiant-e peut faire appel pour développer et perfectionner ses productions et son adresse.

practical pedagogy

The future Dalcroze teacher should be trained to teach through an apprenticeship. This ideally should include:

- Lesson observation: various teachers, lessons given to children or adults.
- Supervised team teaching.
- Taking charge alone of one or more classes, becoming autonomous.

The practice must be linked to the theory and the principles.

Other types of practice – such as the teaching of solfège or improvisation and the application of Dalcroze principles in therapy or to musical or theatrical performance – should be explored, circumstances permitting.

written work

The written work should be designed to assist the student and future Dalcroze professional to clarify his/her thinking about the Dalcroze work and to become articulate about it. In it, the student should demonstrate:

- An understanding of the work (theoretical, practical and personal) in its richness and complexity.
- Its applications across a wide field of activity.
- The ability to select and create music, games and exercises for teaching.
- The ability to plan effective lessons and courses.

This written work could consist of the following:

pédagogie pratique

La ou le futur-e professeur-e dalcrozien-ne apprend à enseigner la rythmique par un apprentissage pratique. Celui-ci devrait idéalement comporter :

- L'observation des leçons de divers professeur-e-s, à des enfants ou à des adultes
- L'enseignement supervisé en équipe
- La prise en charge seul d'une ou plusieurs classes, en vue de son autonomie

La pratique doit être liée à la théorie et aux principes dalcroziens.

D'autres formes de pédagogie pratique – tels que l'enseignement du solfège et de l'improvisation et l'application des principes dalcroziens à la thérapie ou à la performance musicale ou scénique – devraient être abordés si les circonstances le permettent.

travaux écrits

Les travaux écrits ont pour but d'aider l'étudiant-e et la ou le futur-e professionnel-le à clarifier sa pensée concernant le travail dalcrozien et à pouvoir la mettre en forme. Ils doivent l'amener à pouvoir montrer, dans les domaines suivants :

- Sa compréhension de la Méthode (sur les plans théorique, pratique et personnel) dans sa richesse et dans sa complexité.
- Les applications de cette méthode au travers d'un large champ d'activité.
- Sa capacité à choisir et à imaginer de la musique, des jeux et des exercices à utiliser dans l'enseignement.
- Sa capacité à planifier des leçons et des cours adéquats.

Ces travaux pourraient prendre la forme suivante :

- An essay. One end of course essay (or several at various stages of study) consisting of a personal reflection on the student's experience of Dalcroze Eurhythmics and how he/she sees its place in his/her own field of interest.
- A portfolio containing games, exercises, musical repertoire and compositions in a variety of styles for teaching. This can be used as source material for teaching.
- A series of sequenced lesson plans.
- Studies of the Dalcroze Subjects (see above) in teaching, across the arts, in the natural world, the world of human experience.
- A more advanced course might require descriptions of special projects (applications and research) that extend the method in various ways and in various fields.

section 6: assessment

The assessment methods and criteria need to be elaborated and linked to the abilities, knowledge, qualities and values related to the method and practised during the course of study. Continuous assessment is used across all branches of the method. Examinations permitting graduation from one level to another or conferring professional qualifications are assessed by an examination panel.

skills and knowledge

Assessed in situ:

- Inner hearing and feeling
- The capacity of auditory and motor anticipation
- The development of muscular memory and of neurological control
- The motor image

- Un mémoire de fin d'études (ou plusieurs, à divers stades d'études) consistant en une réflexion sur sa propre expérience de la Rythmique et sur le rôle qu'elle joue dans son propre champ d'intérêts.
- Un portfolio contenant jeux, exercices, chansons, répertoire musical et compositions personnelles de styles variés. Celui-ci pourra lui servir pour son enseignement.
- Une série ordonnée de plans de leçons.
- Des travaux écrits sur les sujets de la méthode Jaques-Dalcroze (voir plus haut) appliqués à l'enseignement, aux arts, à la nature, à l'expérience humaine.
- À un niveau plus avancé, il pourra s'agir de projets spéciaux (de recherche et d'application) visant l'extension de la méthode à diverses problématiques actuelles.

section 6 : évaluation

Les méthodes et critères d'évaluation doivent être élaborés à partir des (et porter sur les) savoir-faire et connaissances, qualités et valeurs relatives à la méthode et cultivées au cours des études. Le contrôle est continu pour toutes les branches. Les examens de passage au niveau suivant et pour l'acquisition des titres sont évalués par un jury.

savoir-faire et connaissances

On évaluera in situ le niveau :

- d'audition intérieure et d'intériorisation des sensations
- de capacité d'anticipation auditive et gestuelle
- de mémoire musculaire et du contrôle nerveux
- des images motrices

- A secure sense of pulse and tempo
- The sense of metrical emphasis and meaning
- The sense of duration (pulsed and unpulsed) and timing
- The sense of rhythm
- The sense of phrase, phrasing and form
- The sense of touch and articulation
- The capacity to perceive and express anacrusis, cruses, metacrusis of various types (auditory, motor, visual etc.)
- The perception and expression of dynamics throughout the range
- The development of the use of space
- Facility and discrimination in the use of whole body movement
- Association/dissociation and economy of gesture
- The ability to enter into direct communication with pupils or students
- The ability to vary the ways of teaching a subject
- The ability to construct balanced lesson plans that can be modified according to changing needs in the class
- The ability to articulate the theory and principles of the Dalcroze method verbally.

values and qualities

The assessment will take account of:

- Originality, creativity, artistry
- Adaptability, receptivity, decision-making
- Observation, discernment and judgement
- The ability to make connections with other subjects or situations
- Respect for others and self-control
- Instinct and intuition

- de stabilité du tempo et de la pulsation
- de signification et d'accentuation métriques
- de sens de la durée, avec et sans pulsation et du « timing »
- de sens du rythme
- de sens de la phrase, du phrasé et de la forme
- de sens tactile et de l'articulation
- de capacité à percevoir et traduire des anacrusis, crous, métacrous de divers types (auditif, moteur, visuel)
- de perception et d'expression des nuances dynamiques
- d'utilisation de l'espace
- de dextérité et de discernement dans l'expression corporelle
- de capacité d'association, de dissociation et d'économie du geste
- de capacité à entrer en communication directe avec les élèves ou les étudiant-e-s
- de capacité à varier les façons d'enseigner un sujet
- de capacité à construire des plans de leçons équilibrés et susceptibles d'être modifiés selon les étapes à franchir
- de capacité à formuler verbalement la théorie et les principes de la méthode Jaques-Dalcroze

valeurs et qualités

L'évaluation sera modulée en tenant compte :

- de l'originalité, de la créativité, du sens artistique
- de l'adaptabilité, de la réceptivité, de la rapidité de décision
- de la capacité d'observation, de jugement et de discernement
- de la capacité à créer des liens avec d'autres situations ou sujets
- du respect d'autrui et du contrôle de soi
- du degré d'intuition et des réactions instinctives

- Self – confidence and the ability to risk
- The ability to create an environment that fosters the development of pupils or students.
- Conceptualisation, consciousness, awareness, understanding

section 7 : document authorship

document authorship

The first draft of this document was prepared by the Qualifications and Training Committee of the College of the Institut Jaques-Dalcroze, Geneva, Switzerland at a meeting held in London in 2006:

Karin Greenhead (UK), Chair and editor
 Louise Mathieu (Canada)
 Joan Pope (Australia)

Feedback was received by email from

Marie-Laure Bachmann (Switzerland)
 Lisa Parker (USA)

The document was discussed by an enlarged committee at the FIER Congress of 2007.

To the original group were added:

Silvia Del Bianco (Argentina/Switzerland), Sandra Nash (Australia).

This group agreed the final draft which was again modified during translation into French by Marie Laure Bachmann (Switzerland). The document has been approved by the Collège at the meeting of February 26th 2009, in Geneva. It was delivered for final revision and preparation for publication to Marie-Laure Bachmann, Madeleine Duret, présidente du Collège at the meeting of November 10th 2010.

- de la confiance en soi et de la capacité à prendre des risques
- de la capacité à créer un environnement propice pour les élèves ou les étudiant-e-s
- de la conceptualisation, du degré de conscience et de compréhension

section 7 : à l'origine du présent document

autrices du document

Dans sa première mouture, ce document a été conçu par le comité Qualification et Formation issu du Collège de l'Institut Jaques-Dalcroze (Genève, Suisse) lors d'une réunion tenue à Londres en 2006, soit:

Karin Greenhead (G-B), présidente et éditrice
 Louise Mathieu (Canada)
 Joan Pope (Australie)

avec des commentaires reçus par e-mail de :

Marie-Laure Bachmann (Suisse)
 Lisa Parker (USA)

Le document a été discuté par un comité élargi lors du congrès de la FIER 2007.

Membres ajoutés au groupe d'origine :

Silvia Del Bianco (Argentine/Suisse)
 Sandra Nash (Australie).

Ce groupe s'est mis d'accord sur un avant-projet, qui a de nouveau été modifié au cours de sa traduction en français par Marie-Laure Bachmann (Suisse). Le document a ensuite été approuvé par le Collège lors de son assemblée du 26 février 2009 à Genève. Enfin, il a été confié, pour ses dernières rectifications et sa préparation à l'édition, à Marie-Laure Bachmann et Madeleine Duret, présidente du Collège lors de sa séance du 10 novembre 2010.

The second edition of this document was entrusted to Karin Greenhead and Louise Mathieu following *the Diplômés conference (Study Days)* held in Geneva in 2015. The modifications to the text were discussed with an enlarged committee consisting of: Marie-Laure Bachmann, Silvia del Bianco, Madeleine Duret, Ruth Gianadda and Hélène Nicolet.

This document was approved by the Collège the 17th of July, 2019.

section 8 : list of references

- E. Jaques-Dalcroze, Remarques sur L'arythmie, *Le Rythme*, N°3, 1932.
- E. Jaques-Dalcroze, Avant-propos (août 1919), in E. Jaques-Dalcroze, *Le Rythme, la musique et l'éducation*, Ed. Foetisch Frères, Lausanne, nouvelle édition (1^è éd.1920), 1965.
- E. Jaques-Dalcroze, La Technique intérieure du rythme, in E. Jaques-Dalcroze, *La Musique et nous*, 1945, (cf. déjà in E. Jaques-Dalcroze, L'Education par le rythme, *Le Rythme*, N° 7, 1909).
- E. Jaques-Dalcroze, Le Rythme et l'Imagination créatrice (1916), in E. Jaques-Dalcroze, *Le Rythme, la musique et l'éducation*, Ed. Foetisch Frères, Lausanne, nouvelle édition (1^è éd.1920), 1965.
- E. Jaques-Dalcroze, L'Education par le rythme et pour le rythme, *Le Rythme*, N°7, 1910.
- E. Jaques-Dalcroze, La Grammaire de la rythmique (préparation corporelle aux exercices de la méthode), *Le Rythme*, N°17, 1926.
- E. Jaques-Dalcroze, Lettre aux rythmiciens, *Le Rythme*, N°13, 1924.
- E. Jaques-Dalcroze, La Rythmique, le solfège et l'improvisation (1914), in E. Jaques-Dalcroze, *Le Rythme, la musique et l'éducation*, Ed. Foetisch Frères, Lausanne, nouvelle édition (1^è éd.1920), 1965.
- Magill R. A., *Motor Learning and Control: Concepts and Applications*, 8th Edition, McGraw-Hill Companies, 2007
- Schmidt, R., *Apprentissage moteur et performance*, Vigot: 1993

La deuxième édition du document a été confiée à Karin Greenhead et Louise Mathieu, à la suite des *Journées d'études des diplômé-e-s* tenues à Genève en 2015. Les modifications apportées ont été discutées par un comité élargi aux membres suivants: Marie-Laure Bachmann, Silvia Del Bianco, Madeleine Duret, Ruth Gianadda, Hélène Nicolet.

Le présent document a été approuvé par Le Collège le 17 juillet 2019.

section 8 : liste des références

- E. Jaques-Dalcroze, Remarques sur L'arythmie, *Le Rythme*, N°3, 1932.
- E. Jaques-Dalcroze, Avant-propos (août 1919), in E. Jaques-Dalcroze, *Le Rythme, la musique et l'éducation*, Ed. Foetisch Frères, Lausanne, nouvelle édition (1^è éd.1920), 1965.
- E. Jaques-Dalcroze, La Technique intérieure du rythme, in E. Jaques-Dalcroze, *La Musique et nous*, 1945, (cf. déjà in E. Jaques-Dalcroze, L'Education par le rythme, *Le Rythme*, N° 7, 1909).
- E. Jaques-Dalcroze, Le Rythme et l'Imagination créatrice (1916), in E. Jaques-Dalcroze, *Le Rythme, la musique et l'éducation*, Ed. Foetisch Frères, Lausanne, nouvelle édition (1^è éd.1920), 1965.
- E. Jaques-Dalcroze, L'Education par le rythme et pour le rythme, *Le Rythme*, N°7, 1910.
- E. Jaques-Dalcroze, La Grammaire de la rythmique (préparation corporelle aux exercices de la méthode), *Le Rythme*, N°17, 1926.
- E. Jaques-Dalcroze, Lettre aux rythmiciens, *Le Rythme*, N°13, 1924.
- E. Jaques-Dalcroze, La Rythmique, le solfège et l'improvisation (1914), in E. Jaques-Dalcroze, *Le Rythme, la musique et l'éducation*, Ed. Foetisch Frères, Lausanne, nouvelle édition (1^è éd.1920), 1965.
- Magill R. A., *Motor Learning and Control: Concepts and Applications*, 8th Edition, McGraw-Hill Companies, 2007
- Schmidt, R., *Apprentissage moteur et performance*, Vigot: 1993

section 9: appendix

charter

Collège de l'institut Jaques-Dalcroze

preamble

In his Will of June 25th 1948, Emile Jaques-Dalcroze requested that his son Gabriel Jaques-Dalcroze create an organisation of whatever kind seemed to him the most effective for the preservation of the unity necessary to the development of his rhythmic method, entreating him to spare no effort in attaining this end. Thus it was that the Collège de l'institut Jaques-Dalcroze, consisting of diplômés of the method, was founded under the aegis of Gabriel Jaques-Dalcroze with the responsibility of continuing the work of the founder and of acting as the advisory council of the Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze.

In a note of November 18th 1986 directed at the attention of members of the Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze, Gabriel Jaques-Dalcroze specified that it was the duty of this council to ratify as and when necessary, the selection of new members proposed by the Collège.

The Collège, currently comprising 21 members, intends to restate its responsibilities and functions in this present charter.

I. aims

Reminder of the duties of the Collège as they figure in the Will of Emile Jaques-Dalcroze:

- Establish guidelines that would allow the Jaques-Dalcroze Rhythmic method to live, to develop, and to evolve without departing from the fundamental principles that are the reason for its existence.
- Create regulations for the conferring of official, internationally valid qualifications.
- Perform checks on all the examinations leading to the acquisition of official qualifications

section 9: appendices

charte

Collège de l'institut Jaques-Dalcroze

préambule

Par testament public du 25 juin 1948, Emile Jaques-Dalcroze sollicitait de son fils Gabriel Jaques-Dalcroze la création d'une organisation dans la forme qui lui paraîtrait la plus adéquate pour conserver l'unité nécessaire au développement de sa méthode de rythmique, en le priant de prendre toute mesure à cette fin. C'est ainsi que le Collège de l'institut Jaques-Dalcroze, composé de diplômé-e-s de la méthode, a été créé sous l'égide de Gabriel Jaques-Dalcroze avec pour mission de poursuivre les travaux du fondateur et devenir le conseil direct de la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze.

Gabriel Jaques-Dalcroze a précisé, dans une note du 18 novembre 1986 à l'attention des membres du Conseil de Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze, qu'il appartiendra à ce conseil d'entériner, de cas en cas, le choix des nouveaux membres proposés par le Collège.

Le Collège, actuellement composé de 21 membres, entend rappeler dans la présente charte ses missions et son fonctionnement.

I. missions

Rappel des devoirs du Collège tels que figurant dans le testament d'Emile Jaques-Dalcroze:

- Fixer les lignes directrices qui doivent permettre à la méthode Jaques-Dalcroze de rythmique de vivre, de se développer, d'évoluer sans s'écarter des principes fondamentaux qui sont sa raison d'être.
- Réglementer la délivrance de titres officiels valables sur le plan international.
- Contrôler tous les examens permettant d'obtenir les titres officiels.

article 1

The Collège observes in perpetuity the spirit of the directives of the founder.

article 2

It acts as a guarantor of the quality of the teaching given under the name of Jaques-Dalcroze; to this end it gathers all information and effects all necessary controls.

article 3

It serves as a place of recourse to which teachers of the method having cause to complain of unfair competition may turn.

article 4

It attempts through all available means to provide the Jaques-Dalcroze method with the audience and diffusion of which it is worthy in Geneva and throughout the world in supporting exchange with leaders in science, technology and the wider society and in concern for its integrity.

II. organisation and operation

article 5

The Collège consists of 15 to 25 members one of whom is a descendant of Emile Jaques-Dalcroze.

article 6

The members of the Collège choose their president and nominate a delegate to attend meetings of the Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze.

article 7

New members are co-opted. Proposals are submitted to the Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze for approval. Should the proposed candidate be rejected by the Conseil de Fondation, the Collège will propose another.

article 1

Le collège observe en permanence l'esprit des directives du fondateur.

article 2

Il se veut le garant de la qualité des enseignements dispensés sous le nom de Jaques-Dalcroze; à cette fin il prend tous les renseignements et effectue tous les contrôles nécessaires.

article 3

Il fait office de voie de recours pour les professeur-e-s de la méthode ayant à se plaindre de concurrence déloyale.

article 4

Il cherche, par tous les moyens à sa portée, à donner à la méthode Jaques-Dalcroze, l'audience et l'épanouissement qu'elle mérite, à Genève et dans le monde, en favorisant ses échanges avec les avancées des sciences, de la technique et de la société et dans le souci de son intégrité.

II. organisation et fonctionnement

article 5

Le Collège est composé de 15 à 25 membres, dont un-e descendant-e d'Émile Jaques-Dalcroze.

article 6

Les membres du Collège désignent leur président-e et nomment un-e délégué-e aux séances du Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze.

article 7

Toute nouvelle et tout nouveau membre est choisi par cooptation. Les propositions sont soumises au Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze pour ratification. En cas de refus motivé du Conseil de Fondation, le Collège propose un-e autre candidat-e.

article 8

The members of the Collège communicate with one another whenever necessary using any appropriate means; they meet together in principle once every two years.

article 9

The members of the family of Emile Jaques-Dalcroze who are not members of the Collège are informed of its meetings and may attend should they wish in accordance with the wishes of Gabriel Jaques-Dalcroze.

article 10

The Collège is a group without a fixed structure; the members do not receive compensation for their running expenses and do not pay subscriptions.

The Collège may however set up commissions of enquiry or working parties for matters relating to its responsibilities. In this case any resulting expenses are taken care of in whole or in part by the institut Jaques-Dalcroze.

article 11

The secretarial work of the Collège is undertaken voluntarily by the president or delegated to another member. Correspondence is sent out with the help of the institut Jaques-Dalcroze, which assumes responsibility for any expenses arising.

article 12

The Collège informs the Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze verbally or in writing, of all important matters relating to its responsibilities or its operation, in particular of those likely to result in expenses for which it seeks its support.

For the Conseil de Fondation
of the institut Jaques-Dalcroze,
the president:

Geneva, April 21, 2004

For the Collège
of the Institut Jaques-Dalcroze,
the acting president:
Martine Jaques-Dalcroze

article 8

Les membres du Collège communiquent entre elles et eux par tous les moyens actuels, autant que nécessaire; elles et ils se réunissent en principe une fois tous les deux ans.

article 9

Les membres de la famille d'Émile Jaques-Dalcroze non-membres du Collège sont informé-e-s de ses réunions et peuvent y assister à bien plaisir, conformément au souhait de Gabriel Jaques-Dalcroze.

article 10

Le Collège est un groupe sans structure spécifique, les membres ne touchent pas d'indemnité pour leurs frais courants et ne paient pas de cotisation.

Le Collège peut toutefois diligenter des commissions d'enquête ou de travail pour des questions relatives à sa mission. Dans ce cas, les éventuelles dépenses sont prises en charge en tout ou partie par l'institut Jaques-Dalcroze.

article 11

Le secrétariat du Collège est assuré bénévolement par la ou le président-e ou par un-e autre membre délégué-e. La correspondance est diffusée par l'intermédiaire de l'institut Jaques-Dalcroze, qui prend en charge les frais y afférents.

article 12

Le Collège informe le Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze oralement ou par écrit, de toutes questions d'importance relatives à sa mission ou à son fonctionnement, en particulier celles susceptibles d'entraîner des dépenses pour lesquelles il sollicite son aval.

Pour le Conseil de Fondation
de l'institut Jaques-Dalcroze,
La présidente:
Christine Sayegh

Fait à Genève, le 21 avril 2004

Pour le Collège
de l'Institut Jaques-Dalcroze,
La présidente par intérim:
Martine Jaques-Dalcroze

list of current members of the Collège (17.07.2019)

active members

Pablo Cernik, Gabriela Chrisman, Christine Croset, Silvia Del Bianco, Jeremy Dittus, Ruth Gianadda, Karin Greenhead, Paul Hille, Martine Jaques-Dalcroze, Muriel Jaques-Dalcroze, Louise Mathieu, Sylvie Morgenegg, Sandra Nash, Hélène Nicolet, Catherine Oppliger, Lisa Parker, Toru Sakai.

honorary members

Marie-Laure Bachmann, Madeleine Duret, Malou Hatt-Arnold, Mireille Weber

liste des membres composants actuellement le Collège (17.07.2019)

membres actifs

Pablo Cernik, Gabriela Chrisman, Christine Croset, Silvia Del Bianco, Jeremy Dittus, Ruth Gianadda, Karin Greenhead, Paul Hille, Martine Jaques-Dalcroze, Muriel Jaques-Dalcroze, Louise Mathieu, Sylvie Morgenegg, Sandra Nash, Hélène Nicolet, Catherine Oppliger, Lisa Parker, Toru Sakai.

membres honoraires

Marie-Laure Bachmann, Madeleine Duret, Malou Hatt-Arnold, Mireille Weber

**CONDITIONS GOVERNING THE USE OF THE NAME
JAQUES DALCROZE OR DALCROZE, September the
19th 2018**

The trademark 'Jaques-Dalcroze' or 'Dalcroze' designates the method of education created by the musician and teacher Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950). Its use is protected by law under the trademarks DALCROZE and JAQUES-DALCROZE.

Permission to use the trademark (Jaques-) Dalcroze is granted following notification by email or letter from the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze (IJ) de Genève (Switzerland). The Fondation is responsible for confirming the valid use of the name whether by institutions offering professional training or by individuals teaching children, adolescents or adults under this name. To this end, the Fondation appoints competent persons (directors of the IJ and/or of the department of Dalcroze Eurhythmics of the Haute Écoles de Musique (HEM) de Genève (a)), assisted, as the need arises, by members of the Collège of the IJ which is the advisory board of the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève.

Qualifications recognised and accredited by the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze, nationally and internationally:

1. The **Diplôme Supérieur de la méthode Jaques-Dalcroze** confers on the holder the right to claim to be a representative of the method in its entirety: Rhythmics, Solfège and Improvisation and to teach these subjects at all levels as well as related courses (methodology, harmony, plastique animée). This qualification can only be obtained at the Institut Jaques-Dalcroze.
2. The **Master en pédagogie musicale, orientation 'Rythmique Jaques-Dalcroze' de la HEM de Genève (Masters in Music Education[Dalcroze method] of the HEM de Genève); the Licence in Dalcroze teaching and certain Certificates or qualifications judged equivalent by the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze (see the list of qualifications with regard to this*) that confer the right to advertise courses under the name (Jaques-) Dalcroze and to teach rhythmics, aural training (solfège) and an introduction to instrumental improvisation to children, adolescents and amateur adults (b) in music schools, conservatoires, public schools and settings such as socio-cultural centres, associations or private courses.**

M.B. The document *The Dalcroze Identity* (attached) defines the principles, techniques and content proper to the practice of the Dalcroze method. The ability to transmit these, whether

rue de la Terrasse 44 - case postale 6129 - CH-1201 Genève 6 - tél : +41 22 718 37 64 - fax : +41 22 718 37 64 - info@dalcroze.ch - www.dalcroze.ch

**CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION
JAQUES DALCROZE (OU DALCROZE), le 19 septembre
2018**

La dénomination Jaques-Dalcroze ou Dalcroze qualifie la méthode d'éducation créée par le musicien et pédagogue Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950). Son usage est protégé par la loi en tant que marques DALCROZE et JAQUES-DALCROZE.

L'utilisation de la dénomination (Jaques-) Dalcroze est subordonnée à l'accord préalable écrit ou par email de la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze (IJ) de Genève (Suisse). Cette fondation est chargée de vérifier le bien-fondé de l'usage du nom, tant auprès des institutions de formations professionnelles que des personnes individuelles dispensant un enseignement sous ce nom à des enfants, adolescents ou adultes. À cette fin, elle mandate les personnes compétentes (direction de l'IJ et/ou du département Rythmique ID de la HEM de Genève (a)), assistées au besoin de membres du Collège de l'Institut, qui est l'organe consultatif de la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze.

Titres reconnus et homologués par la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze aux plans national et international :

1. Le **Diplôme Supérieur de la méthode Jaques-Dalcroze** confère le droit de se dire représentant-e de la méthode intégrale de Rythmique, Solfège et Improvisation et de l'enseigner à tous niveaux ainsi que les cours y afférents (méthodologie, harmonie, plastique animée). Ce titre ne peut être obtenu qu'à l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève.
2. Le **Master en pédagogie musicale, orientation « Rythmique Jaques-Dalcroze » de la HEM de Genève, la Licence d'enseignement Jaques-Dalcroze et certains Certificats ou titres jugés équivalents par la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze (voir la liste des titres reconnus à cet égard*)**, confèrent le droit d'annoncer ses cours sous le nom de (Jaques-) Dalcroze et d'enseigner la rythmique, la formation musicale (solfège) et l'initiation à l'improvisation instrumentale dans les écoles de musique, les conservatoires et les écoles publiques comme dans le cadre d'associations socio-culturelles ou de cours privés, à des enfants, adolescent-e-s et adultes amateurs (b).

M.B. Le document *l'Identité dalcrozienne* (en annexe) définit les principes, techniques et contenus propres à l'exercice de la méthode Jaques-Dalcroze. L'aptitude à les transmettre tant par la pratique que par la théorie ne peut être validée que par la formation aboutissant à l'un des titres (1 et 2) ci-dessus.

rue de la Terrasse 44 - case postale 6129 - CH-1201 Genève 6 - tél : +41 22 718 37 64 - fax : +41 22 718 37 64 - info@dalcroze.ch - www.dalcroze.ch

in theory or in practice is recognised only following a training leading to one of the qualifications (1 and 2) above.

In addition:

3. The Bachelor of Arts in music and movement of the HEM de Genève (certificate of the first level or title judged equivalent by the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze) authorises the holder to use Dalcroze Eurhythmics in primary schools and kindergartens. This Bachelor degree does not confer the right to use the trademark DALCROZE and JAKUES-DALCROZE.

N.B. In consequence, therefore, it does not confer the right to open private or non-professional courses carrying the name [Jaques-] Dalcroze or to claim to represent the method.

4. The Certificate of Advanced Studies (CAS) or Postgraduate Certificate confers the right to apply Dalcroze pedagogical principles to the holder's own field of practice (see the list of recognised qualifications with regard to this*). This Certificate does not confer the right to use the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE.

N.B. In consequence, therefore, it does not confer the right to open courses under the name [Jaques-] Dalcroze.

Finally, certificates of attendance obtained through participation in congresses, workshops, lesson observation, Summer courses or Dalcroze master classes, do not, of themselves, authorise holders to use the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE, nor, therefore, to teach or claim adherence to the Dalcroze method.

Those authorised to use the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE according to the aforementioned conditions and the qualifications they hold, commit to using these trademarks regularly in the context of their professional practice. This use of the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE is equivalent to the use of the trademark DALCROZE and JAKUES-DALCROZE by the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze.

Professional training in the Dalcroze method.

With regard to the professional training of students in the Dalcroze methods: the right to give such a training is not conferred on institutions or societies as such but *ad personam* to the holders of the Diplôme Supérieur de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève (the sole institution authorised to award this qualification), who are in consequence, authorised "to teach the Dalcroze method of rhythmics, solfège and improvisation in its entirety, at all levels and to claim to be representatives of this method".

Every Diplômé(e) of the Institut Jaques-Dalcroze is free to propose or to organise private introductory courses in the method. Participants holding certificates of attendance relating to these courses are not entitled to use the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE in their professional practice.

However, when a training course leading to certification is created, the Diplômé(e) must work closely with the Institut Jaques-Dalcroze and obtain a validation of this course in order to be able

Par ailleurs :

3. Le Bachelor of Arts en musique et mouvement de la HEM Genève (certificat de premier cycle ou titre jugé équivalent par la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze) confère le droit d'exercer l'enseignement de la rythmique dans les écoles primaires et enfantines et les jardins d'enfants. Ce Bachelor ne donne pas le droit d'utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE.

N.B. Il n'autorise en conséquence pas à ouvrir ou dispenser à titre personnel des cours portant le nom de [Jaques] Dalcroze ni à se dire représentatif de cette méthode.

4. Le Certificat of advanced studies (CAS) ou Certificat post-grade confère le droit d'appliquer les principes de l'enseignement dalcrozien à sa propre spécialité (voir la liste des titres reconnus à cet égard*). Ce Certificat ne donne pas le droit d'utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE.

N.B. Il n'autorise en conséquence pas à annoncer ses propres cours sous le nom de [Jaques]-Dalcroze.

Enfin, les attestations délivrées lors de participation à des congrès, ateliers, visites d'observation, cours d'été ou master classes [Jaques] Dalcroze, ne sauraient constituer à elles seules une autorisation d'utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE et donc d'enseigner ou de se réclamer de la méthode Jaques-Dalcroze.

Les personnes autorisées à utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE selon les modalités précitées, soit en fonction du titre obtenu, s'engagent à utiliser régulièrement ces dénominations dans le cadre de leur pratique professionnelle. Cet usage des dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE vaut usage des marques DALCROZE et JAKUES-DALCROZE par la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze.

Formation professionnelle à la méthode Jaques-Dalcroze :

En ce qui concerne la formation professionnelle des étudiant·e·s aux méthodes dalcroziennes, ce droit n'est pas conféré aux institutions ou sociétés en tant que telles, mais *ad personam* aux titulaires du Diplôme Supérieur de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève (seule institution habilitée à décerner ce titre), qui sont, de ce fait, explicitement autorisé·e·s "à enseigner intégralement la méthode [Jaques] Dalcroze de rythmique, solfège et improvisation à tous niveaux, et à se dire représentatif·e·s de cette méthode".

Toute personne diplômée de l'Institut est libre de proposer ou d'organiser à titre personnel des cours d'introduction à la méthode. Les attestations délivrées à ces occasions ne permettent pas à leurs détenteur·e·s d'utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE dans leur pratique professionnelle.

En revanche, lors de la création d'un cursus de formation certifiante, la personne diplômée doit travailler en lien étroit avec l'Institut Jaques-Dalcroze et obtenir une validation de ce cursus, afin de

to use the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE.

The regulations governing the use of the trademark [Jaques-] Dalcroze and the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE stipulate that the schools or centres wishing to offer a professional training and certification in Dalcroze Eurhythmics must include among the principal members of their teaching staff at least two Diplômé(e)s of the IJD, Geneva. In certain cases and exceptional circumstances recognised by the IJD, one Diplômé(e) and two Licentiates may suffice. In all cases, students must receive teaching from more than one Diplômé(e) during their course of study.

The documents relating to training courses that fulfil these conditions and are recognised by the IJD are furnished with the logo of the IJD. The signing of a convention links the various parties involved and defines the terms and conditions, fields of authority and responsibilities of each. This convention does not confer the right to any territorial exclusivity.

In [Jaques-] Dalcroze training centres, the professional Dalcroze teaching team must have a Diplômé(e) at its head. The engagement of additional Licentiates or professionals from other disciplines (c) is left to the judgement of the Diplômé(e) directing the training (or the head of the [Jaques-] Dalcroze training programme in an official institution) in agreement with the Institut Jaques-Dalcroze. All members of the teaching team are under the supervision of the Diplômé(e) responsible.

With regard to programmes of training leading to certification, the [Jaques-] Dalcroze Diplômé(e)s are the representatives of the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE in collaboration with the IJD and with particular regard to the programmes of study and course development. They are responsible for the training given in all places and at all times, whether on full or part-time courses (holiday or weekend courses or other forms of delivery). They are responsible for:

- ◆ Planning and supervising the teaching programmes (content, duration, timetable, methods)
- ◆ Guaranteeing the level, richness and balance of the training;
- ◆ Establishing the documents relating to examination, the criteria and systems of assessment
- ◆ Writing training reports
- ◆ Selecting and calling on additional teachers for the courses
- ◆ Supervising the professional development of the teaching team
- ◆ Vouching for the teaching or other training responsibilities delegated to non-Diplômé(e)s in the context of professional courses
- ◆ Creating and organising the examinations and appointing the examiners
- ◆ Guiding and helping their colleagues in everything concerning examinations, developing projects and assessment procedures
- ◆ Ensuring the development and evaluation of the training
- ◆ Signing the certificates conferring the Licence or the Certificate together with other co-signatories (according to local requirements) and the directors of the IJD
- ◆ Instructing those responsible for publicity and marketing and checking that the publicity relating to training courses conveys the correct information

pouvoir utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES DALCROZE.

La réglementation gouvernant l'utilisation de la dénomination [Jaques-] Dalcroze et des dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE stipule que les écoles ou centres désireux d'offrir une formation professionnelle et une certification en rythmique [Jaques-] Dalcroze doivent compter au sein de leur personnel enseignant au moins deux diplômé(e)s de l'Institut de Genève. Dans quelques cas particuliers, et en raison de circonstances exceptionnelles reconnues par l'IJD, un(e) diplômé(e) et deux licencié(e)s peuvent suffire. Toutefois, les étudiant(e)s devront recevoir au cours de leurs études l'enseignement de plus d'un(e) professeur(e) diplômé(e) de la méthode Jaques-Dalcroze.

Les documents relatifs aux formations qui répondent à ces conditions, et qui sont certifiées par l'Institut Jaques-Dalcroze, sont munis du logo de l'Institut Jaques-Dalcroze.

La signature d'une convention lie les différentes parties et définit les modalités, compétences et responsabilités de chacune. La convention ne donne pas droit à une exclusivité territoriale.

Dans les centres de formation Jaques-Dalcroze, l'équipe d'enseignement professionnel dalcrozien doit comporter un(e) diplômé(e) à sa tête. L'engagement additionnel de titulaires d'une licence ou de professionnel-le-s d'autres disciplines (c) est laissé à l'appréciation de la direction (directeur/trice de la formation ou responsable du programme [Jaques-]Dalcroze dans une institution officielle), en accord avec l'Institut Jaques-Dalcroze. Tous les membres de l'équipe pédagogique sont sous la supervision du/de la diplômé(e) responsable.

Dans le cas de formations certifiantes, les diplômé(e)s Jaques-Dalcroze sont les représentant(e)s des dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE en lien avec l'Institut Jaques-Dalcroze, notamment en ce qui concerne les programmes d'études et leur évolution. Ils répondent de la formation dispensée, en tout lieu et en tout temps, qu'il s'agisse d'une formation à plein temps ou d'une formation à temps partiel (cours de vacances, week-ends ou autres formes de suivi). Ils ont la responsabilité de :

- ◆ planifier et superviser les programmes d'enseignement (contenus, durées, horaires, méthodes);
- ◆ assurer le niveau, la richesse et l'équilibre de la formation;
- ◆ établir les documents d'examen, les critères et les systèmes d'évaluation;
- ◆ rédiger les rapports de formation;
- ◆ choisir et faire appel à des enseignant(e)s additionnel-le-s pour les cours;
- ◆ veiller à la formation continue de l'équipe enseignante;
- ◆ se porter garant(s) des enseignements ou autres responsabilités de formation délégués à des non-diplômé(e)s dans le cadre de cours professionnels ;
- ◆ faire passer les examens et choisir les juré(e)s;
- ◆ guider et aider leurs collègue(s) pour tout ce qui concerne les examens, les projets de développement et les procédures d'évaluation;
- ◆ assurer le développement et l'évaluation de la formation;
- ◆ signer les titres conférant la Licence ou le Certificat, conjointement avec d'autres co-signataires (selon les exigences locales) et avec la direction de l'Institut Jaques-Dalcroze ;
- ◆ donner des instructions aux responsables de la communication et vérifier que les documents publicitaires et les annonces relatives aux cours de formation véhiculent une in-

- Sending a regularly updated list of those authorised to make use of a Dalcroze qualification in their professional activity
- Notifying the Institute of any improper use of the name [Jaques-] Dalcroze or the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE of which they are aware

The [Jaques-] Dalcroze Diplômé(e)s may not authorise third parties to use the name [Jaques-] Dalcroze or the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE.

The responsibility for ensuring and confirming that the qualifications dispensed correspond with the directives governing the use of the name is delegated by the Fondation to the Director(s) of the ID assisted by members of the Collège.

Following advance notice from the Director(s) and/or the Board of the Collège, the Fondation may require the Director or his/her representative to make an onsite visit to a training course and, if need be, to require any modifications judged necessary.

The Institut Jaques-Dalcroze remains at the disposition of the Diplômé(e)s and training centres and may intervene on request in conflicts and difficult situations whether internal (concerning the training itself) or externally – particularly in cases where unqualified people offer [Jaques-] Dalcroze training. Following attempts made by local persons responsible, the Institute will intervene where it considers that the circumstances demand it.

At regular intervals, the Institut Jaques-Dalcroze offers opportunities for meeting, exchange and supervision to those responsible for training.

At four-yearly intervals the Institut organises a forum for professional development (study days) for the Diplômé(e)s and certain assistant teachers teaching in training centres. The purpose of these **forums** is to encourage the teachers using the trademarks DALCROZE and JAKUES-DALCROZE to reflect on their practice and to integrate new knowledge contributing to the development of the [Jaques-] Dalcroze method while remaining faithful to its mission and principles. Diplômé(e)s offering training leading to certification are required **to** attend.

In order to foster exchange between centres, to share teaching resources and to harmonise the practices between different countries, the Institut Jaques Dalcroze offers holders of the Diplôme Supérieur access to an intranet platform. This platform contains information relating to training centres and access to fora for discussion. It regularly receives pedagogical resources from all over the world. A separate space for other graduates is planned for this platform.

The conditions governing the use of the name [Jaques-] Dalcroze here set out become active on the date of signature of this document and for an indeterminate period. Any proposed modifications to the agreed conditions will only be considered valid if they are made in writing.

formation correcte;

- adresser régulièrement à l'Institut Jaques Dalcroze une liste mise à jour des personnes autorisées à se prévaloir d'un titre dalcrozien dans leur activité professionnelle;
- signaler à l'Institut toute utilisation abusive du nom [Jaques-]Dalcroze ou des dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE dont ils auraient connaissance.

Les diplômé-e-s [Jaques-Dalcroze ne peuvent pas autoriser des tiers à utiliser le nom [Jaques-]Dalcroze ou les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE.

Par déléation de la Fondation, la Direction de l'Institut Jaques Dalcroze, assistée de membres du Collège, vérifie et confirme que les titres attribués sont en accord avec les directives gouvernant l'usage du nom.

Sur préavis de la Direction et/ou du bureau du Collège, la Fondation de l'ID peut mandater la Direction ou son-sa représentant-e pour aller se rendre compte sur place, et le cas échéant exiger les modifications jugées nécessaires.

L'Institut Jaques-Dalcroze se tient à la disposition des diplômé-e-s et des centres de formation et peut intervenir à leur demande en cas de conflits ou de situations problématiques, qu'elles soient internes (concernant la formation elle-même) ou externes –notamment pour le cas où des personnes non qualifiées prétendraient offrir une formation [Jaques-] Dalcroze. Il intervient s'il estime que les circonstances le demandent, et après les tentatives réalisées par les responsables locaux.

À intervalles réguliers, l'Institut Jaques-Dalcroze propose aux responsables de formations un espace de rencontre, d'échange et de supervision.

L'Institut organise, tous les 4 ans, des journées de formation continue (« journées d'études ») qui s'adressent aux Diplômé-e-s et à certain-e-s professeur-e-s assistant-e-s qui enseignent dans les centres de formations. L'objectif de ces journées est d'inciter les professeur-e-s chargé-e-s d'utiliser les dénominations DALCROZE et JAKUES-DALCROZE à réfléchir et à échanger sur leur pratique, à intégrer des informations et de nouvelles connaissances qui permettront de faire évoluer la méthode Jaques-Dalcroze tout en restant fidèle à sa mission et à ses principes. Les Diplômé-e-s proposant des formations certifiantes sont tenu-e-s **de** d'y participer.

L'Institut Jaques-Dalcroze met à disposition des titulaires du Diplôme Supérieur de la méthode Jaques Dalcroze une plateforme intranet afin de faciliter les échanges entre les centres, de partager des ressources pédagogiques et d'harmoniser les pratiques entre les différents pays. Cette plateforme contient des informations relatives aux centres de formation et met à disposition des forums de discussion. Elle est alimentée régulièrement par des ressources pédagogiques venant du monde entier.

Sur cette même plateforme, un espace séparé est aussi prévu pour tous les autres diplômé-e-s. Les présentes conditions d'utilisation entrent en vigueur le jour de leur signature pour une durée indéterminée. Pour être valable, toute modification des dites conditions doit être effectuée par écrit.

Any legal dispute relating to the use of the name [Jaques-] Dalcroze or the appellations DALCROZE and JAQUES-DALCROZE is subject to Swiss law and the tribunals of Geneva with eventual recourse to the federal tribunal.

For the Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze

the director:

Silvia Del Bianco

the president

Eric Jaques-Dalcroze

I confirm that I have read the foregoing information, and agree to abide by the conditions for the use of the name Jaques-Dalcroze (or Dalcroze) set out therein.

the diplômé-e

Date

In Annex

- The list of centres and qualifications recognised by the IJD
- List of holders of the Diplôme Supérieur
- The Dalcroze Identity

Tout litige relatif à l'usage par les diplômé-e-s du nom [Jaques-]Dalcroze ou des dénominations DALCROZE et JAQUES-DALCROZE est soumis au droit suisse et aux tribunaux genevois, sous réserve d'un éventuel recours au tribunal fédéral.

Pour la Fondation de l'Institut Jaques-Dalcroze

la directrice de l'IJD

Silvia Del Bianco

le président du Conseil de Fondation:

Eric Jaques-Dalcroze

J'ai pris connaissance de ces informations et m'engage à les respecter.

Le-la diplômé-e

Date

Ajouter dans les documents annexes :

- la liste des centres et titres reconnus par l'IJD
- la liste des professeur-e-s diplômé-e-s
- L'Identité Jaques-Dalcroze

explanatory notes for the conditions governing the use of the name Jaques-Dalcroze (or Dalcroze), 19 September 2018.

The following notes are designed to provide further explanation regarding the conditions governing the use of the name Jaques-Dalcroze, or Dalcroze (here-after «trademark jd»), in order to ensure a correct application on the part of all interested persons and institutions.

a.

Authority to appoint responsible persons and to commission their services in ascertaining the legitimacy of the use of the appellation (trademark) rests with the Conseil de Fondation of the institut Jaques-Dalcroze, Geneva (hereinafter ijd) :
by default the Director of the IJD, currently Madame Silvia del Bianco, is its representative.

b.

The expression «amateur adults» refers to all those not following a professional training in Dalcroze Eurhythmics.

c.

With regard to those subjects linked directly to the Dalcroze method.

d.

Dispensation may be requested from the board of directors where there is a major obstacle to attendance.

commentaire explicatif des conditions d'utilisation de la dénomination Jaques-Dalcroze (ou Dalcroze), le 19.09.2018.

Le présent commentaire a pour objectif d'explicitier les conditions d'utilisation de la marque Jaques-Dalcroze ou Dalcroze (ci-après « la marque jd »), afin de garantir une fidèle application par toutes les personnes et institutions intéressées.

a.

Le Conseil de Fondation de l'institut Jaques-Dalcroze de Genève (ci-après ijd) est compétent pour désigner les personnes responsables et mandate pour vérifier le bienfondé de l'utilisation de la marque :
la Directrice de l'IJD, actuellement Madame Silvia Del Bianco et à défaut son ou sa suppléant-e.

b.

L'expression « adultes amateurs » désigne toute personne ne suivant pas une formation professionnelle dalcrozienne.

c.

Pour les branches en lien direct avec la méthode JD.

d.

En cas d'empêchement majeur, la personne demande à être dispensée par la direction.

appendix c

a selected bibliography / bibliographie partielle

Bachmann M.-L., *La rythmique Jaques-Dalcroze: une éducation par la musique et pour la musique*, La Baconnière, Neuchâtel, 1984

Bachmann M.-L., *Dalcroze Today*, Clarendon Press, Oxford, 1991

Bachmann M.-L., *Trois conférences*, institut Jaques-Dalcroze, Genève, 1999

– *Le rôle de la musique dans l’appréhension des notions de temps et d’espace* (1995);

– *La Rythmique Jaques-Dalcroze, son application à des enfants d’âge préscolaire (et scolaire)* (1996);

– *Emile Jaques-Dalcroze et son héritage* (1996)

Berchtold A., *Emile Jaques-Dalcroze et son temps*, L’Age d’Homme, Lausanne, 2000

Chosky L., Abramson R. M., Gillespie A. E., Woods D., *Teaching Music in the Twentieth Century*, Prentice Hall, New Jersey, 1986

Comeau G., *Comparing Dalcroze, Orff and Kodaly*, CFORP, Ontario, 1995

Comeau G., *Comparaison de trois approches d’éducation musicale: Jaques-Dalcroze, Orff ou Kodály?*, Vanier: Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, Ontario, 1995

Dutoit C.L., *Music Movement Therapy*, The Dalcroze Society, London

Dutoit C.L., *Emile Jaques-Dalcroze, créateur de la Rythmique*, La Baconnière, Neuchâtel, 1965

FIER (Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique), M. Duret (Ed.) *Chemins de rythmique, Paths to rhythmic*, Editions Papillon, Genève, 2007

Greenhead, K., Habron, J., Mathieu, L., ‘Dalcroze Eurhythmics: bridging the gap between the academic and practical through creative teaching and learning’ dans *Creative Teaching for Creative Learning in Higher Music Education*, ed. Elizabeth Haddon and Pamela Burnard, Routledge: 2016

Jaques-Dalcroze E., *Rhythm, Music and Education*, Dalcroze Society Inc., London, 1921/1967

Jaques-Dalcroze E., *Le rythme, la musique et l’éducation*, Foetisch frères S.A., Lausanne, 1921/1965

Jaques-Dalcroze E., “Physical Technique and Continuous Movements” in *Eurhythmics, Art and Education*, Chatto and Windus, London, 1930

Jaques-Dalcroze E., *Eurhythmics, Art and Education*, Chatto and Windus, London, 1930 reprint

Martin F. et al, *Emile Jaques-Dalcroze: L’homme, le compositeur, le créateur de la rythmique*, La Baconnière, Neuchâtel, 1965

Martin F., *Ecrits sur la Rythmique et pour les rythmiciens, les pédagogues, les musiciens*, collection d’articles (1924 à 1965), Editions Papillon, Genève, 1995

Mathieu L., Un regard actuel sur la rythmique Jaques-Dalcroze. *Recherche en éducation musicale*, n° 28, 2010, retrieved March 7, 2011, from http://www.mus.ulaval.ca/reem/REEM_28_Dalcroze.pdf

Mayor J.-C., *Rythme et joie avec Emile Jaques-Dalcroze*, Ed. Ketty et Alexandre, la Chapelle s/Moudon, 1996

Premier congrès du rythme, Institut Jaques-Dalcroze, 1926: *Divers articles en français et en anglais*, institut Jaques-Dalcroze, Genève

Southcott J. (Ed.), *Dalcroze Eurhythmics from a Distance, a miscellany of current research*, Turramurra, NSW, Heather Gell Foundation, Australia, 2007

3e Congrès international du rythme, 22-25 Juillet 1999, Le Rôle du rythme pour le développement humain, Editions Papillon, Genève, 2000

short list of books with exercises and lessons / ouvrages contenant des exemples d’exercices ou de leçons

Aronoff F. W., *Music and Young Children*, Turning Wheel Press, New York, 1969

Aronoff F. W., *Move With The Music*, Turning Wheel Press, New York, 1979

Brice M., *Pédagogie de tous les possibles... La Rythmique Jaques-Dalcroze*, Editions Papillon, Genève, 2003; in english : Brice M., *The unfolding human potential... Dalcroze Eurhythmics*, Editions Papillon, Genève, 2004

Dale M., *Eurhythmics for Young Children: Six Lessons for Fall*, Musikinesis, 2000

Dale M., *Eurhythmics for Young Children: Six Lessons for Winter*, Musikinesis, 2001

Dale M., *Eurhythmics for Young Children: Six Lessons for Spring*, Musikinesis, 2002

Driver A., *Music and Movement*, Oxford University Press, London, 1936

Driver E., *A Pathway to Dalcroze Eurhythmics*, Thomas Nelson and Sons, London, 1951

FIER (Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique) , M. Duret (Ed.) *Chemins de rythmique, Paths to rhythmic*, Editions Papillon, Genève, 2007

FIER (Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique), M. Duret (Ed.) *Chemins de rythmique 2, Paths to rhythmic 2*, Editions Papillon, Genève, 2014

Findlay E., *Rhythm and Movement*, Summy Birchard, Illinois, 1971

Gell H., *Music, Movement and the Young Child*, The Australian Publishing Company, Sydney, 1949

Gell H., *Heather Gell's Lessons*, CIRCME, Nedland, WA, 1997

Gell H., *Heather Gell's Thoughts*, CIRCME, Nedland, WA, 1997

Hoge Mead V., *Dalcroze Eurhythmics in Today's Music Classroom*, Schott, New York, 1994

Morgenegg S., *Initiation au piano par l'improvisation (I.P.I)*, institut Jaques-Dalcroze, Genève, 1997.

Pope J. (Ed.), *Dalcroze Eurhythmics: Movement through Music*, The Calloway Centre and the Heather Gell Foundation, Western Australia, 2005

Porte D., *Et caetera, les débuts de l'improvisation au piano*, institut Jaques-Dalcroze, Genève

Schnebley-Black J., *Moore S. F., The Rhythm Inside*, Rudra Press, Portland, Oregon, 1997

Vanderspar E., *The Dalcroze Handbook*, London, The Dalcroze Society Inc., 1984

Vanderspar E., *Manuel Jaques-Dalcroze. Principes et recommandations pour l'enseignement de la rythmique*, institut Jaques-Dalcroze, Genève, 1985

Wahli-Delbos M., Del Bianco S., Gianadda R., Chrismann G., *La rythmique Jaques-Dalcroze, un atout pour les seniors*, Editions Papillon, Genève, 2010; in deutsch : *Die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze, ein Plus für die Senioren*, Editions Papillon, Genève, 2011

films

Dalcroze International Congress, Archive Film – Geneva 2007, Meerkat Films, Newcastle, 2007

La rythmique et l'âge d'or, ©ASPRYJAD, Association suisse des professeurs de rythmique Jaques-Dalcroze, 2006

La rythmique chez les danseurs, ©ASPRYJAD, Association suisse des professeurs de rythmique Jaques-Dalcroze, 2007

La rythmique, le solfège, un chemin vers la musique, ©ASPRYJAD, Association suisse des professeurs de rythmique Jaques-Dalcroze, 2010

Orpheus and Eurydice, Video. University of Warwick, 1992

Rythmique, ©ASPRYJAD, Association suisse des professeurs de rythmique Jaques-Dalcroze, 2004

Teaching Dalcroze Eurhythmics: Rhythmics for children, Resource discs 1 and 2, Meerkat Films, Newcastle, 2008

The Liberation of the Body: on the Traces of Jaques-Dalcroze and His Pupils, Film, Balance Film GmbH, Germany, 2001

The Movement of Music, Meerkat Films, Newcastle, 2005

Twenty rhythmicians worldwide speak: The essence of Dalcroze Eurhythmics, Tokyo, Japan : Jaques-Dalcroze Society of Japan, 2004