

FORMATION MUSICALE

Généralités

↳ L'objectif des études de formation musicale des 1er et 2ème cycles est d'éveiller et d'harmoniser l'ensemble des facultés nécessaires à la pratique musicale dans sa diversité.

↳ L'enseignant de formation musicale ne perdra pas de vue les 3 aspects essentiels de son cours : **solfège (lecture, développement rythmique et auditif), pratique vocale collective et individuelle, culture musicale** qui permettront de former un musicien complet, acteur et auditeur conscient.

↳ Il veillera, dans tous les apprentissages, à une bonne attitude corporelle des élèves.

↳ Le contrôle continu permettra une évaluation régulière de l'évolution des élèves ; dans cette optique, chaque étape du cours peut être l'occasion d'une appréciation. On veillera à relever l'aspect positif des acquisitions plutôt que l'inverse.

L'ŒUVRE MUSICALE EST AU CENTRE DU TRAVAIL DE LA FORMATION MUSICALE

↳ SENSORIEL

L'élève apprend à vivre la musique selon son niveau de maturité musicale, sans rapport à l'écrit.

↳ ORAL

Les exercices de chant, rythme et lecture des notes constituent le travail technique nécessaire aboutissant à l'interprétation maîtrisée d'une pièce musicale.

↳ ECRIT

Les exercices écrits permettent d'éveiller et de développer une vie musicale intérieure.

↳ ECOUTE

L'élève découvre et explore les répertoires (analyse auditive, écoute active...)

↳ THEORIE ET ANALYSE

Le professeur développe le sens de l'observation chez l'élève en allant du général au particulier.

L'apprentissage de données théoriques précises et techniques sera toujours replacé dans un contexte musical.

LE PREMIER CYCLE

I – ACQUISITIONS SOUHAITEES

SENSORIEL

- ↪ **Imitation** : reproduction immédiate d'un élément rythmique, sonore et/ou mélodique.
- ↪ **Mémorisation** : intériorisation puis restitution des mêmes éléments.
- ↪ **Imprégnation** : appropriation de divers éléments musicaux.
- ↪ **Imaginaire** : visualisation des images de divers éléments musicaux.
- ↪ **Invention** : création d'événements musicaux à partir de l'imagination après l'appropriation de divers éléments.
- ↪ **Improvisation** : transformation, variation, développement et ornementation des éléments proposés.
- ↪ **Reconnaissance** : des chansons et des textes du répertoire, à travers la pratique vocale, instrumentale, rythmique et mélodique.

ORAL

Chant

- ↪ Jeux vocaux de mise en voix
- ↪ Chant par cœur d'un texte étudié en cours avec paroles ou notes
- ↪ Polyphonie simple
- ↪ Rondo mélodique (voir annexe 1)
- ↪ Déchiffrage chanté accompagné
- ↪ Chanson d'intervalles (voir annexe 2)
- ↪ Parler et chanter des ordonnances à partir des notes naturelles en mouvements ascendant et descendant (voir annexe 5)
- ↪ Transposition de mélodies sans ou avec nom des notes
- ↪ Chant des gammes majeures et mineures et leurs accords parfaits
- ↪ Etude des mouvements parallèles ↗↗ , contraires ↗↘ et obliques ↗↘
↘↘ ↘↗ →→

Rythme

- ↪ Insister sur l'expression musicale : nuance, phrasé, élan, caractère, etc.
- ↪ Pulsation corporelle et intérieurs régulière
- ↪ Maintien d'un tempo donné
- ↪ Variations du tempo
- ↪ Polyrythmie simple : par groupe puis individuelle
- ↪ Polyrythmie sous toutes ses formes
- ↪ Ostinato rythmique ou chanté
- ↪ Rondo rythmique (voir annexe 3)
- ↪ Usage de la battue
- ↪ Reconnaissance, écriture, lecture et combinaison de cellules rythmiques (voir annexe 4)
- ↪ Privilégier en ternaire la lecture à la noire pointée
- ↪ Connaissance et pratique des chiffrages indicateurs de mesures dans les œuvres étudiées
2, 3, 4, C, 6, 3
4 4 4 8 8

Lecture

- ↳ Ordonnances (voir annexe 5)
- ↳ Lecture relative : entraînement à la lecture des notes en utilisant leur rapport d'intervalles, ayant préalablement convenu de l'emplacement d'une note repère sur la portée. On peut effectuer cet exercice progressivement sur 1, 2, 3, 4, 5 lignes (voir annexe 6)
- ↳ Lecture clé de Sol et clé de Fa 4, horizontale et verticale (sur tous supports)
- ↳ Lecture clé d'Ut 3 et clé d'Ut 4 selon les besoins instrumentaux des élèves

ECRIT

- ↳ Entraînement au graphisme y compris contemporain
- ↳ Notion de mouvement conjoint et disjoint
- ↳ Dictée à la volée
- ↳ Dictée à une voix
- ↳ Dictée à parties manquantes tirée du répertoire
- ↳ Dépistage des fautes
- ↳ Relevé d'altérations
- ↳ Dictée d'intervalles mélodiques et harmoniques
- ↳ Dictée et relevé rythmique
- ↳ Etude des mouvements : parallèles, contraires et obliques
- ↳ Recherche des différentes phrases musicales

ECOUTE

- ↳ Sensibilisation aux modes : majeur, mineur, pentatonique
- ↳ Sensibilisation aux modulations
- ↳ Reconnaissance auditive des couleurs des accords parfaits majeurs, mineurs et 7 à l'état fondamental
- ↳ Repérage des cadences parfaites et demi cadences sur écoute avec ou sans partition
- ↳ Reconnaissance auditive des différentes phrases musicales
- ↳ Reconnaissance des timbres par famille

THEORIE - ANALYSE

Elle sera appliquée dans les œuvres étudiées

- ↳ Tous signes servant à l'écriture musicale
 - Valeurs de notes et valeurs de silences
 - Articulation : l'ensemble de liaisons, accents, traits, points constituant le phrasé d'un morceau spécifique à chaque instrument
 - Ponctuation : l'ensemble des cadences, des nuances et des articulations de la phrase rendant intelligible le discours musical
 - Nuances
 - Signes d'expression et de mouvement
- ↳ Connaissance des intervalles
 - 2 m, 2 M, 3 m, 3 M, 4 J, 5 J, 8 J
 - Broderie
 - Chromatisme ascendant, descendant
- ↳ Formes simples
 - Rondo, forme ABA, canon, variation

Refrain (toute la classe)

Exemple de couplet (1° élève)

Refrain

Couplet (2° élève)

Autant de couplets que d'élèves

Exemples de chansons d'intervalle

" L'écho"

Rossignol Joli
Do Si Do Ré Mi

Joli Rosignol
Mi Ré Mi Fa Sol

Rossignol Cendré
Fa Sol Fa Mi Ré

Fais chanté l'écho
Mi Fa Mi Ré Do

Annexe 2 (suite)

Trom pet te sac que bou te fi fre psal té rion
 tam bour cym bal' a vec les cla meurs des Ro mains font dan
 ser dan ser le so leil é cou tez. donc

{ Trompette sacqueboute
 Fife psaltérion
 tambour cymbale
 avec les clameurs des Romains
 Font danser, danser le soleil
 Ecoutez donc! } **W.Shakespeare**

Rondo rythmique

Annexe 3

Refrain (collectif)

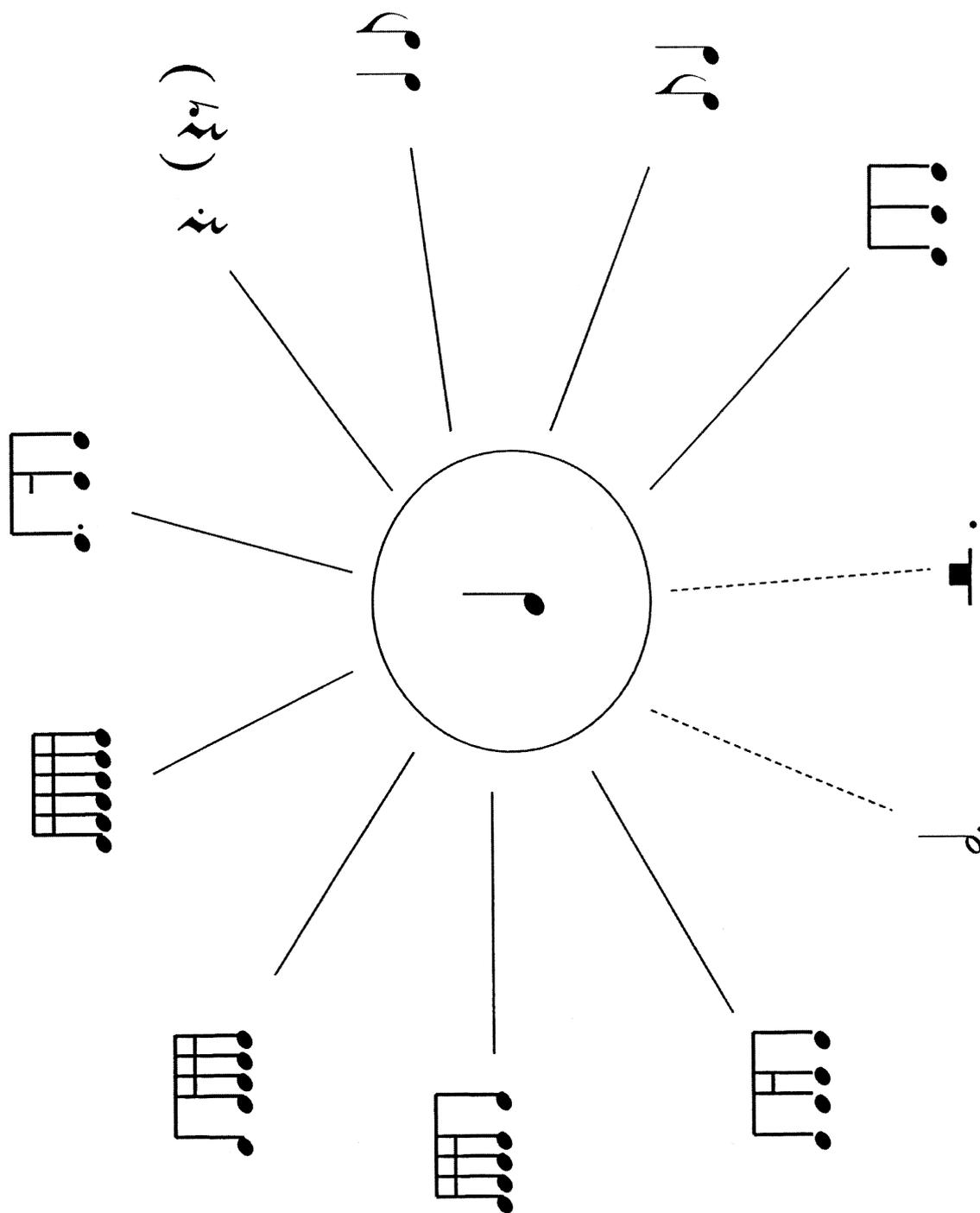
8

12 Improvisation (1° élève)

14 Refrain

et ainsi de suite, autant d'improvisations que d'élèves

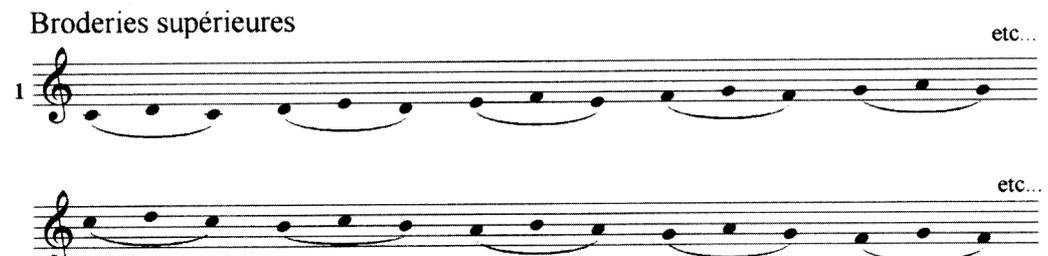
Annexe 4 (suite)
(1° Cycle)

MULTIPLICATIONS ET COMBINAISONS

Broderies supérieures etc...

1

etc...

Intervalles de quartes

2

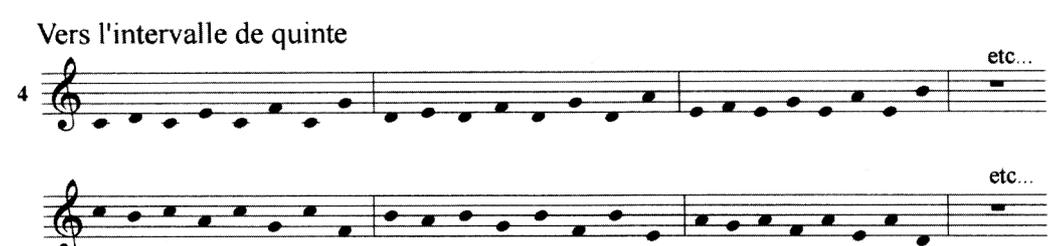
Les 7 intervalles

3

Vers l'intervalle de quinte etc...

4

etc...

Motifs à 2 voix etc...

5

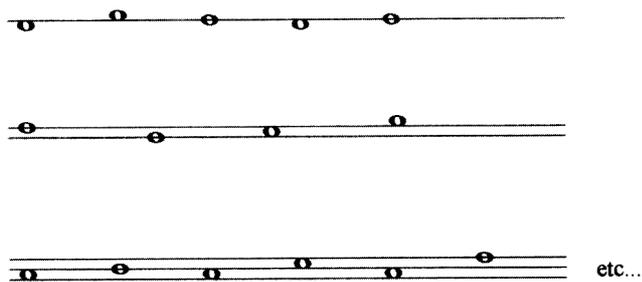

etc...

Annexe 6

LECTURE RELATIVE

Exemples:

etc...

LE SECOND CYCLE

I – ACQUISITIONS SOUHAITEES

SENSORIEL Vocal, instrumental, rythmique, mélodique

- ↳ **Imitation** : reproduction immédiate d'une phrase mélodique et/ou rythmique
- ↳ **Mémorisation** : intériorisation, analyse succincte et reproduction d'une phrase mélodique et/ou rythmique plus longue qu'en cycle I
- ↳ **Improvisation structurée** : dans des carrures brèves, monodique ou polyphonique, ostinato, chaconne, grille harmonique

ORAL

Chant

- ↳ Préparation vocale
 - Sur des exercices courts et appropriés
 - Attitude corporelle, respiration, échauffement vocal
 - Qualité de l'émission
- ↳ Choix des textes
 - Qualité musicale, variété des styles et des époques
 - Adaptabilité aux possibilités vocales : tessitures, dessins mélodiques pouvant être émis aisément (avec paroles ou non)
 - Monodie, polyphonie, a capella ou non

L'accompagnement mettra en valeur l'approche stylistique
- ↳ Travail d'intonation
 - Exercices sur des échelles variées ; travail des textes choisis et des intervalles mélodiques et harmoniques
 - Avec le nom des notes, sur vocalises, sur onomatopées.
- ↳ Lecture chantée
 - Lecture à vue d'un texte sans interruption, travail par phrase, des difficultés spécifiques si nécessaire
 - Chant en cours d'étude : affiner l'exactitude et la qualité musicale
 - Chant du répertoire de l'année : un petit nombre de chants réutilisés, tout ou partie dans le cadre des évaluations (par cœur ou non, comme on le fait dans une classe instrumentale)

Rythme

On évitera l'accumulation artificielle de rythmes difficiles et compliqués arbitrairement

- ↳ Reconnaissance, écriture et lecture de cellules rythmiques puis de phrases plus longues qu'en cycle I (voir annexes 1 bis et 2 bis)
- ↳ Divisions irrationnelles du temps (duolets, triolets, quintolets)
- ↳ Multiplication simple des rythmes étudiés
- ↳ Equivalences simples issues des situations musicales réelles
- ↳ Varier l'unité de pulsation (décomposition du ternaire)
- ↳ Temps différents, interprétation, diction, phrasé, accentuation
- ↳ Jeux de polyrythmie : frappés à 2 mains ; frappés et parlés simultanément et autres éléments corporels
- ↳ Approfondissement de l'installation de la battue
- ↳ Connaissance et pratique des battues
- ↳ A l'intérieur d'un même texte, alternance des battues différentes

Lecture de clés

- ↳ Lecture horizontale et verticale
- ↳ Clés de Sol, Fa 4, Ut 1, Ut 3, Ut 4
- ↳ Lecture relative sous forme d'exercices d'apprentissages et d'entraînement, incluant la lecture d'instruments transpositeurs
- ↳ Lecture sur support musical : entendu, joué ou chanté, du solo au quintette
- ↳ Extrait de partitions d'orchestre : lecture limitée à 5 portées
- ↳ Suivi d'une partition d'orchestre accompagnée de l'enregistrement

ECRIT

La difficulté d'un exercice écrit d'un niveau donné ne peut excéder celle des exercices oraux du niveau immédiatement inférieur.

Ces exercices peuvent aussi être réalisés oralement ou instrumentalement.

- ↳ Savoir écrire la musique : poursuivre et affiner la qualité du graphisme y compris contemporain
- ↳ Réaliser des exercices préparatoires faisant intervenir la mémorisation, la notation : à la volée, par intervalles, par phrases, par analyse de la structure, par comparaison

↳ **Dictée mélodique : monodique et polyphonique**

- Tonalités comportant peu d'altérations
- Ligne mélodique mémorisable, chantable, structurée, comportant des intervalles courants ; éviter les intervalles supérieurs à l'octave et les altérations accidentelles trop difficiles
- Entraînement spécifique à l'écoute des registres graves et aigus

↳ **Dictée rythmique**

- Rythmes sans hauteur, avec ou sans différenciation de timbres
- Relevé sur phrase mélodique pré écrite

↳ **Dictée harmonique**

- Tonalités et cadences (extraits d'œuvres)
- Dictée de chiffrage : 5, 6, 6, 7
4 +
- Dictée d'accords : position serrée et position large (sur 1 ou 2 portées)

↳ **Dictée de synthèse sur les textes du répertoire**

- Dictée à parties manquantes : monodiques et polyphoniques
- Dépistage de fautes
- Dictée à une et deux voix

ECOUTE suivie dans certains cas d'Analyse Auditive

- ↳ Formations instrumentales : soliste, musique de chambre, orchestre de chambre, orchestre d'harmonie, orchestre symphonique, big-band et autres formations
- ↳ Formations vocales diverses
- ↳ Genre : concertant, symphonique, lyrique, musique sacrée, jazz, blues, rock ...
- ↳ Formes simples : menuet, sonate, thème et variations
- ↳ Principes de la fugue
- ↳ Relevé schématique des événements musicaux d'un court extrait
- ↳ Formes en plusieurs mouvements : suite, symphonie, thème et variations
- ↳ Repérage des caractéristiques du mode et du rythme, des timbres (y compris vocaux), du type d'écriture (horizontale, verticale), des cadences des thèmes
- ↳ Situation dans le temps et dans l'espace : grandes périodes de l'histoire de la musique avec des repères historiques, géographiques, culturels et chronologiques

NB : Ces travaux musicaux peuvent venir en complément de l'enseignement général du collège ou du lycée.

THEORIE ET ANALYSE

Sur partition, en relation avec l'audition intérieure

↪ Tonalités : savoir reconnaître et savoir écrire les tonalités majeures et mineures (mineur harmonique et mélodique) ; principes de la modalité.

- Modulations, tons voisins

- Cadences : parfaite, demi cadence, rompue, plagale

↪ Principe des instruments transpositeurs

↪ Chiffrages : principes, degrés de fonction (I, V,...), 5, 6, 6, 7.
4 +

Réduction des accords, principes de la base chiffré et grille de jazz

↪ Intervalles : tous intervalles d'usage courant, avec leurs qualifications

Renversements

↪ Mesures à temps binaires et ternaires

↪ Termes de tempo et d'expression

↪ Principes des mesures irrégulières

II – RECOMMANDATIONS DIVERSES

Dans un premier temps, chaque enseignant, en fonction de sa culture personnelle, de sa spécialité et du temps dont il dispose, choisira les œuvres ou extraits d'œuvres qui serviront à son enseignement.

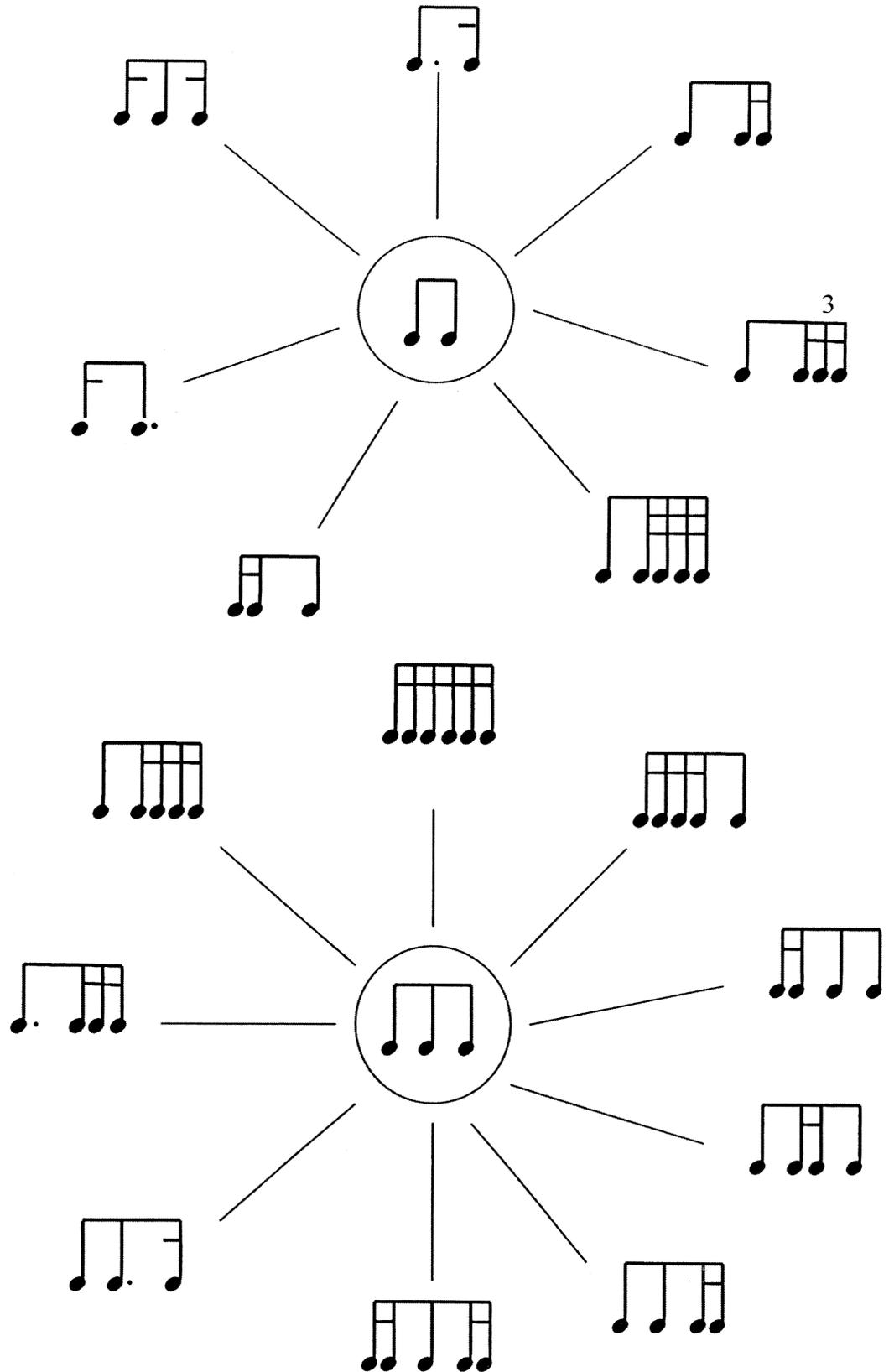
L'enrichissement se fera aussi par échanges de documents et d'expériences entre collègues.

On peut tenir compte également des propositions des élèves.

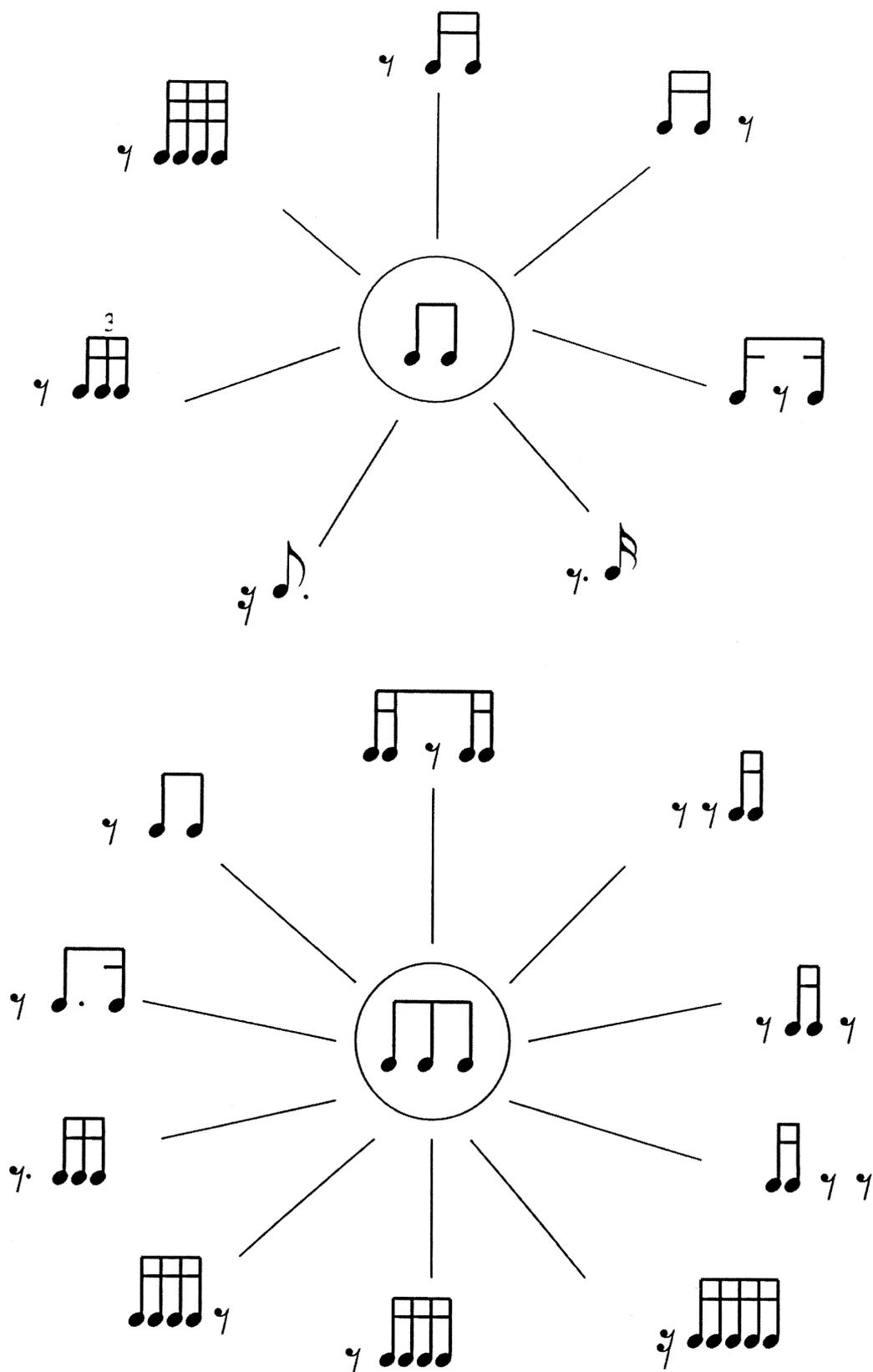
Les « musique du monde », « musiques amplifiées » et « musique contemporaines » représentent une source inépuisable d'éléments mélodiques, rythmiques, etc.

On peut actuellement trouver sur le marché de nombreux manuels d'une grande qualité musicale proposant des multiples extraits d'œuvres. Par ailleurs, les outils informatiques en constante évolution sont dignes d'intérêt dans le cadre d'un cours de formation musicale.

L'imagination de chaque enseignant restera en éveil pour un apprentissage cohérent et musical.

Cette disposition suggère un ordre de progression dont le détail est laissé à l'appréciation de chacun.

Remplacement des valeurs longues par des silences ou des liaisons