

GROUPE DE RECHERCHE EDUCATION MUSICALE 2015-2016

CEPEC Craponne CR N° 2 SAMEDI 5 DECEMBRE 2015

Ont participé à cette seconde rencontre de travail et de réflexion

Pierre Gamper Collège Sacré Cœur Ecully
Claire Gastaud Collège Louis Querbes Vourles
Eric de Santis Collège des Lazaristes Lyon 69005
Pierre Sarzier Collège de La Côte- Saint-André
Gaylord Mougenot Collège Saint Joseph Tassin
Bruno-Jean Villard Collège Saint Joseph Tassin

Absent excusés

Carole Langlois Collège La Favorite Lyon
Mélodie Pignal Collège Les chartreux Lyon
Hervé-Claude Bourloux Collège de Neuville

Poursuite du travail et de la réflexion autour de la mise en place de la réforme

Quelle évolution pour les cours d'éducation musicale et l'enseignement artistique ?

Relecture et analyse des derniers textes officiels parus au B.O.

Afin de faciliter la relecture nous avons souhaité clarifier la présentation afin de distinguer ce qui est de l'ordre de la compétence travaillée, du domaine de la connaissance et de la culture et enfin de la mise en situation et des apprentissages proposés aux élèves.

Éducation musicale

Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, l'éducation musicale en cycle 3 poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de compétences qui structurent l'ensemble du parcours de formation : la perception et la production.

Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et apprennent à s'y référer ; ils découvrent peu à peu que le goût est une notion relative et, dépassant progressivement leur seule immédiate émotion, développe leur esprit critique en exprimant des avis personnels.

Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur l'expression vocale, ils développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au service d'un projet d'interprétation ; ils mesurent les exigences d'une réalisation collective qui dépend étroitement de l'engagement de chacun ; ils enrichissent leur répertoire chanté d'expériences expressives ; ils apprennent à relier ce qu'ils chantent aux musiques qu'ils écoutent, à choisir entre reproduire et imaginer, voire créer.

Les quatre compétences déjà travaillées au cycle 2 s'enrichissent de nouvelles dimensions - interpréter, commenter, créer, argumenter - marquant la progression des élèves vers des situations de perception et de production plus complexes qu'auparavant, à travers des objets musicaux et des situations de travail progressivement plus complexes.

Comme au cycle 2, chaque élève qui le souhaite doit pouvoir s'engager chaque année dans la réalisation d'un projet choral ambitieux et associant autant que possible d'autres formes d'expression artistique. Cette possibilité lui permet, outre de trouver plaisir à chanter dans un cadre collectif, de découvrir les exigences d'un spectacle organisé en fin d'année scolaire. Associant des élèves issus des différents niveaux du cycle, la chorale gagne à réunir écoliers et collégiens, ces derniers même au-delà du cycle 3. Elle profite pleinement, lorsque cela est possible, d'un partenariat avec des artistes professionnels, notamment pour assurer l'accompagnement instrumental de la chorale.

CYCLE 3

Chanter et interpréter

- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.
- Interpréter un répertoire varié avec expressivité.

1, 5

Écouter, comparer et commenter

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

1, 3, 5

Explorer, imaginer et créer

- Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
- Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.

1, 5

Échanger, partager et argumenter

- Argumenter un jugement sur une musique.
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

1, 3, 5

Compétences attendues en de fin de cycle

- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression.
- Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences etc.).
- Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés.
- Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.

CHANTER ET INTERPRETER

Compétences

- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.
- Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive.
- Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation, soutenir un bref moment de chant en solo.
- Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes précédemment indiqués.
- Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie.
- Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant avec des instruments.
- Identifier les difficultés rencontrées dans l'interprétation d'un chant.

Connaissances

- Répertoire de chansons diverses.
- Paramètres du son et techniques vocales pour en jouer de façon expressive.
- Vocabulaire de l'expression : quelques nuances simples, tempo, caractère, etc.
- Polyphonie : rôle complémentaire des parties simultanées.
- Interprétation d'une musique : compréhension du terme et usage approprié à propos d'une œuvre écoutée et d'une musique produite en classe.

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève

- Apprentissage et interprétation de chansons de différents styles.
- Jeux d'interprétation d'une phrase mélodique, d'un couplet de chanson en lien avec des intentions expressives.
- Jeux d'interprétation d'une phrase mélodique en jouant sur les paramètres mobilisables (timbre, intensité, espace en mouvement, en plusieurs groupes -, durée - tempo -, hauteurs.
- Utilisation d'instruments.

ECOUTER, COMPARER, COMMENTER

Compétences

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple).
- Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.

Connaissances

- Vocabulaire simple pour décrire la musique.
- Méthodes pour comparer des musiques.
- Repères simples dans le temps et dans l'espace.
- Quelques grandes œuvres du patrimoine.
- Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique.
- Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes.

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève

- Écoutes préparées : ensemble de termes donnés et à utiliser pour la description et le commentaire.
- Écoutes préparées (et/ou comparées) selon un angle d'écoute préalablement identifié : le rythme, la répétition, le timbre, la mélodie, etc.
- Comparaison d'interprétations d'une œuvre donnée.
- Écoute de brefs extraits musicaux et jeux d'association par ressemblances.
- Codage (schématisation) de brefs extraits et comparaison.
- Comparaison avec des œuvres d'autres domaines artistiques : image fixe et animée, danse.
- Comparaison d'usages de la musique à l'image animée (cinéma).
- Présentation par un élève - ou un groupe d'élèves - d'un extrait déjà écouté et travaillé en classe en utilisant le vocabulaire approprié.

EXPLORER, IMAGINER, CREER

Compétences

- Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles.
- Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores.
- Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter.

Connaissances

- Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal et les objets sonores dans les domaines de la hauteur, du timbre, de la durée, de l'intensité.
- Diversité des matériaux sonores et catégories classées par caractéristiques dominantes.
- Les postures de l'explorateur du son puis du compositeur : produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer.
- Le projet graphique (partition adaptée pour organiser la mémoire) et sa traduction sonore.
- Les exigences de la musique collective : écoute de l'autre, respect de ses propositions.

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève

- Jeux vocaux associant des objets sonores.
- Propositions et réalisations d'apports personnels et originaux lors d'un moment d'interprétation.
- Manipulation d'objets sonores à l'aide d'outils numériques appropriés.
- Réalisations de partitions graphiques et comparaison des résultats.
- Composition de partitions graphiques et réalisation sonores.

ECHANGER, PARTAGER, ARGUMENTER

Compétences

- Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat.
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.
- Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres.
- Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective.

Connaissances

- Notions de respect, de bienveillance, de tolérance.
- Vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique.
- Conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect, autoévaluation, etc.
- Règles et contraintes du travail musical collectif visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité.

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève

- Expression et partage des points de vue personnels sur la musique écoutée.
- Débats argumentés sur des musiques relevant d'une actualité médiatisée connue des élèves.
- Définition collective de règles d'un jeu vocal ; échanges et débats critiques sur le résultat en vue d'une nouvelle réalisation.
- Critique d'enregistrement de la production vocale (chant, jeux vocaux, improvisation) de la classe pour améliorer son interprétation.

Repères de progressivité

Les différentes compétences sont mobilisées et travaillées de concert. La pratique vocale suppose l'écoute et, inversement, l'écoute profite de la mobilisation de la voix (chant d'une mélodie structurante par exemple) comme du geste (formule rythmique frappée ou organisant un mouvement dansé par exemple) pour s'enrichir.

Durant chaque année du cycle, les élèves apprennent un répertoire d'au moins quatre chants et découvrent un ensemble quantitativement plus important d'au moins six œuvres (ou extraits d'œuvres). Choisies dans des styles et des époques divers, les œuvres écoutées posent de premiers repères organisant la richesse de l'environnement musical dans l'espace et dans le temps.

CYCLE 4

Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création

- Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.
- Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.

1, 3, 5

Écouter, comparer, construire une culture musicale commune

- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis.
- Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.
- Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée.

1, 2, 5

Explorer, imaginer, créer et produire

- Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail.
- Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques.
- Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.

1, 2, 5

Échanger, partager, argumenter et débattre

- Porter un regard critique sur sa production individuelle.
- Développer une critique constructive sur une production collective.
- Argumenter une critique adossée à une analyse objective.
- Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur.
- Respecter les sources et les droits d'auteur et l'utilisation de sons libres de droit.

1, 3, 5

Dans le tableau ci-dessous, les grandes compétences « Explorer, imaginer, créer et produire » et « Échanger, partager, argumenter et débattre » s'exercent et se développent nécessairement en mobilisant l'ensemble des connaissances liées à la production et à la perception et en tirant parti des situations et activités qui sont données en exemple pour les grandes compétences « Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création » et « Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique ».

Compétences attendues en de fin de cycle

- Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation ou de création.
- Identifier, décrire, commenter une organisation musicale complexe et la situer dans un réseau de références musicales et artistiques diversifiées.
- Concevoir, créer et réaliser des pièces musicales en référence à des styles, des œuvres, des contraintes d'interprétation ou de diffusion.
- Présenter et justifier des choix d'interprétation et de création, justifier un avis sur une œuvre et défendre un point de vue en l'argumentant.

REALISER DES PROJETS MUSICAUX D'INTERPRETATION OU DE CREATION

Compétences

- Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.
- Définir les caractéristiques expressives d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre.
- Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petit groupe ou individuellement.
- Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.
- Tenir sa partie dans un contexte polyphonique.

Connaissances

- Répertoire de projets relevant d'esthétiques diverses (chanson actuelle, du patrimoine non occidental ; air d'opéra, de comédie musicale, mélodie, etc.).
- Vocabulaire et techniques de l'interprétation et de l'expression musicales (domaines de la dynamique, du phrasé, du timbre, du rythme, de la hauteur, de la forme, etc.).
- Outils numériques simples pour capter les sons (enregistrement), les manipuler (timbre) et les organiser dans le temps (séquence).
- Démarches de création : chanson sur texte ou musique préexistants ; notions de prosodie.

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève

- Interprétation de projets musicaux : jeux de parodie, de pastiche, de transformation en jouant sur les différents paramètres de la musique.
- Recherches prosodiques par création de texte sur une chanson préexistante.

- Recherche et comparaison d'interprétations disponibles sur internet d'une chanson travaillée en classe.
- Réalisation de courtes créations (voix, sources sonores acoustiques et électroniques diverses) dans le style d'une pièce étudiée par ailleurs.
- Réalisation par petits groupes de créations numériques sur cahier des charges et comparaison des réalisations interprétées.

ECOUTER, COMPARER, CONSTRUIRE UNE CULTURE MUSICALE ARTISTIQUE

Compétences

- Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes.
- Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.
- Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels.
- Mobiliser des repères permettant d'identifier les principaux styles musicaux.
- Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées.
- Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée.
- Percevoir et décrire les qualités artistiques et techniques d'un enregistrement.
- Manipuler plusieurs formes de représentation graphique de la musique à l'aide d'outils numériques.

Connaissances

- Lexiques du langage musical (timbre et espace, dynamique, temps et rythme, forme, successif et simultané, styles), de l'interprétation et de l'enregistrement pour décrire et commenter la musique.
- Grandes catégories musicales : musique vocale, instrumentale, électroacoustique, mixte, etc.
- Quelques grandes œuvres musicales représentatives du patrimoine français, européen, occidental et non occidental ; ensemble de marqueurs stylistiques.
- Ensemble de repères relatifs à l'histoire de la musique et des arts.
- Conscience de la diversité des cultures, des esthétiques et des sensibilités dans l'espace et dans le temps.
- Diversité des postures du mélomane et du musicien : partager, écouter, jouer, créer.
- Fonctions de la musique dans la société ; interactions avec d'autres domaines artistiques.
- Apports du numérique à la création et à la diffusion musicales.
- Repères sur le monde professionnel de la musique et du spectacle vivant.
- Physiologie et fonctionnement de l'audition ; connaissance des risques.
- Environnement sonore et développement.
- Notions d'acoustique et de physique du son ; notion de Décibel (Db), de compression du son.

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève

- Commentaire comparé portant sur plusieurs extraits : - d'une même œuvre ; - d'œuvres différentes esthétiquement proches ou éloignées ; - de plusieurs interprétations d'une même pièce ; - d'une version concert et d'une version studio d'une même pièce ;
- de plusieurs standards numériques d'enregistrement et de diffusion (MP3, Wav).
- Recherche orientée - sur internet - sur un type de formation musicale, une catégorie, un style, une culture et présentation argumentée des choix effectués.
- Recherche d'œuvres et élaboration d'une « playlist » répondant à un ensemble de critères.
- Montage numérique de brefs extraits audio relevant d'œuvres et d'esthétiques différentes dans une perspective de création ; présentation, comparaison à d'autres choix, argumentation.
- Recherche d'associations originales entre musique et image animée : recherche, expérimentation, choix, montage, présentation, comparaison, argumentation.
- Recherches sur la physiologie de l'audition et la physique du son ; réflexion sur l'impact des situations sociales (environnement sonore urbain, écoute au casque, concerts, etc.) sur la santé auditive.

EXPLORER, IMAGINER, CREER ET PRODUIRE

Dans le domaine de la production :

- Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail.
- Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques.
- Identifier les leviers permettant d'améliorer et/ou modifier le travail de création entrepris.
- Mobiliser à bon escient un système de codage pour organiser une création.
- S'autoévaluer à chaque étape du travail.

Dans le domaine de la perception :

- Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient les ressources documentaires (écrites, enregistrées notamment) nécessaires à la réalisation d'un projet.
- Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.
- Concevoir une succession (« playlist ») d'œuvres musicales répondant à des objectifs artistiques.
- S'autoévaluer à chaque étape du travail.

ECHANGER, PARTAGER, ARGUMENTER ET DEBATTRE

Dans le domaine de la production :

- Développer une critique constructive sur une production collective.
- Porter un regard critique sur sa production individuelle.
- Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation ou de création.
- Transférer sur un projet musical en cours ou à venir les conclusions d'un débat antérieur sur une œuvre ou une esthétique.

Dans le domaine de la perception :

- Problématiser l'écoute d'une ou plusieurs œuvres.
- Distinguer appréciation subjective et description objective.
- Argumenter une critique adossée à une analyse objective :
 - o Respecter la sensibilité de chacun.
 - o S'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.
 - o Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur.

Quelques questions ou remarques soulevées

- **Comment doit-on formuler la séquence auprès des élèves afin de donner du sens à celle-ci ?**
- **Peut-on utiliser un titre sorte de fil rouge à la séquence ? avec bien sûr une formulation complémentaire sous forme de question, ou de problématique ? (et tout en pensant à l'élève afin que celle-ci soit concrète pour lui ...)**
- **Est-ce préférable de poser une question ou de partir d'une affirmation ?**
- **Comment mettre en place un cadre en terme de contenant (et non de contenu) propre à chaque niveau (6° cycle 3 et 5°, 4°, 3° cycle 4)**
- **L'évaluation du chant ou projet musical peut ou doit-elle être systématique ? Donne-t-elle lieu à une note ?**
- **(Remarque : Les élèves peuvent seulement auto-évaluer leur production. Parfois ils souhaitent être « récompensés » par une note lorsqu'ils se sont investis dans la production et que celle-ci « sonne bien »)**
- **Que penser de la note collective pour une production de classe ?**
- **Faut-il utiliser le support de la partition lors du travail d'un chant ?**
- **Les productions purement instrumentales souvent motivantes pour les élèves peuvent-elles se faire dans le cadre d'une séquence mais sans lien forcément avec l'interprétation d'un chant ?**

- (Remarque : L'utilisation des seules compétences d'élèves jouant déjà d'un instrument ne donne pas l'occasion à ceux qui n'en jouent pas de la faire ...Il y a pourtant beaucoup de possibilités avec les percussions et les instruments à lames)
- (Remarque : Si plusieurs des participants au groupe ont l'habitude de manipuler un enregistreur numérique et d'enregistrer les productions des classes, l'utilisation des salles informatiques pour les outils numériques n'est pas forcément aisée pour tous suivant les établissements. C'est pourtant indispensable pour gérer une classe et la mettre en situation de création à partir de logiciels)

Pour le groupe de recherche

Bruno-Jean Villard

Formateur au CEPEC de Lyon

Prochaine rencontre du groupe de recherche

Samedi 6 février 2016

CEPEC de Craponne