

La Culture Musicale

Un peu d'histoire...

Depuis le XIXe siècle, pour résumer rapidement, la formation musicale des musiciens français en conservatoire a été rapidement compartimentée en plusieurs types de disciplines extrêmement cloisonnées entre elles, dans un supposé souci d'efficacité : le cours d'instrument, le solfège, et l'orchestre, destiné pour ce dernier aux « grands » élèves.

Ajoutée parfois à un grand rigorisme pédagogique, cette image du passé, souvent fermée et élitiste, reste encore tenace dans l'esprit du grand public...

L'orchestre symphonique en répétition - mai 2022

Et pourtant, depuis les années 70, les établissements d'enseignement artistique ne cessent d'emboîter le pas de l'immense foisonnement artistique mondial : espace de création, de formation amateur ou professionnelle, les conservatoires accueillent désormais tous les publics, toutes les esthétiques, toutes les disciplines artistiques et proposent des cursus de formation adaptés ou personnalisés, pour chacun.

La formation musicale en France est certes toujours aujourd'hui répartie dans plusieurs types de pratiques musicales, mais celles-ci communiquent, se complètent pour donner une cohérence, une unité à cette formation, et une part essentielle est donnée aux projets artistiques dits « transversaux », « interdisciplinaires » ou « pluridisciplinaires », afin de promouvoir une formation sensée et réaliste avec l'environnement artistique qui nous entoure.

Une image collante...

Malgré ce virage il y a maintenant 50 ans, pourquoi une image élitiste colle-t-elle encore à nos établissements ?

Exigence = élitisme ?

Les conservatoires sont des établissements de formation, non d'animation, une formation exigeante où les élèves, quels que soient leurs âges, parcours ou disciplines, sont évalués tout au long de leur cursus.

**Est-ce élitiste
pour autant ?**

Le solfège ?

Une autre raison est la présence du cours que l'on présente parfois encore comme le « solfège », générateur de sueurs froides pour les anciennes générations, qu'ils transmettent fébrilement ensuite aux générations suivantes, le tout étayé d'anecdotes effrayantes :

- une trentaine d'enfants ânonnent des notes et des noms de rythmes, en tapant compulsivement une pulsation avec un crayon sur une table...
 - on ne peut pas commencer un instrument sans avoir des bases de solfège...
 - le professeur de solfège est un musicien qui a raté sa carrière, etc...

Il y en a à foison, faites-vous plaisir !...

**Ce type de cours ne fait
pas partie de nos
propositions !**

Bon, alors ? Y'a toujours du solfège ?

Le solfège représente la partie théorique du langage musical, de la même manière que l'orthographe, la grammaire ou le vocabulaire pour la littérature.

↪ Mais il y a aussi le phrasé, la structuration du discours, la volonté de donner du sens (ou non !), de susciter l'émotion, le rejet ou l'émerveillement...!

On peut être sensible à un poème de Rimbaud sans connaître l'orthographe ou les règles d'accords !

Non, il n'y a pas de cours de solfège au conservatoire de Montélimar

Le solfège n'est pas concentré dans un cours unique hebdomadaire, mais ses notions sont disséminées **partout** dans la formation musicale d'un élève : dans son cours d'instrument, celui de pratique collective et en Culture Musicale.

un exemple ?

Dans le cours de Culture Musicale, il y aura des « focus » sur des règles techniques précises de lecture ou de travail d'oreille, oui, mais au même titre qu'un guitariste qui, lors de sa répétition en atelier Musiques Actuelles, va aborder la lecture d'une grille d'accords et des notes qui la compose pour improviser, composer...

Le solfège n'est PAS la base de l'apprentissage musical !

↪ D'abord, on entre dans la musique, on la manipule, on l'explore, on l'invente... et on découvre progressivement les règles de ce langage !

Non, il ne faut pas d'abord savoir lire une partition pour faire de la musique

Django Reinhardt en est un bel exemple !

Mais alors, lire une partition... à quoi ça sert ?

donner du sens à notre écoute

jouer ensemble

accéder à l'immensité du répertoire

laisser une trace écrite pour la postérité !

avoir des clés de compréhension supplémentaires pour apprécier une œuvre

Visiter le Musée Dali avec un guide compétent, qui vous éclaire sur le contexte historique ou social de l'époque, la vie, les intentions et les techniques de l'artiste, n'aura jamais la même dimension qu'une visite sans guide !

C'est quoi, le cours de « Culture Musicale » ?

Le cours de Culture Musicale (souvent appelé «Formation Musicale» dans d'autres établissements) n'est pas le lieu exclusivement réservé à l'apprentissage des règles d'orthographe ou de grammaire : dans le cadre d'un apprentissage « global », ce sera aussi l'affaire de **tous** les professeurs, dans **toutes** les disciplines.

Oui, on chante aussi avec le nom des notes et on parle de tonalité en cours d'instrument ; et oui, on parle également d'intervalles et de construction d'accords à l'orchestre ou dans un groupe de Musiques Traditionnelles.

Le cours de Culture Musicale se présente comme un atelier collectif, essentiel dans la formation de l'élève, au sein duquel il va découvrir la diversité du monde musical et de son langage par la pratique.

Cela passe par le jeu en groupe, le chant, l'écoute, l'improvisation, la création, la transmission orale et le monde de l'écrit, les différentes esthétiques musicales, le travail de mémoire, acquérir des repères et une culture musicale, assister à des concerts et des conférences, participer à des projets artistiques, bref, un cours au centre de la formation !...

Discipline qui se veut généraliste, la Culture Musicale participe à former les musiciens, artistes, amateurs, auditeurs de demain, curieux, critiques et ouverts, dans l'immensité du monde musical qui les entoure.

C'est un cours qui permet de comprendre et manipuler le langage musical, mais aussi d'en extraire les essences, les subtilités, par des domaines qui touchent à la fois au ressenti, à la pratique et à la technique.

Un exemple ?

Une classe de Culture Musicale de Cycle 2 travaille sur le 1er mouvement de la 5e symphonie de Beethoven...

etc... Dans tous ces objectifs, il y a des objectifs techniques, qui font appel à des notions solfégiques, oui, mais aussi et surtout, il y a la volonté de développer la **créativité**, la **curiosité**, la **découverte**, la **culture générale** et le **jeu en groupe** !

Comment ça fonctionne ?

des petits groupes

- des groupes de 6 à 8 élèves, afin de préserver l'aspect "atelier", de mettre en avant le collectif, tout en gardant la possibilité de s'occuper de chacun
- cours d'1h, puis 1h30 à partir du milieu de cycle 2

un cours au coeur de la formation

- des liens possibles avec toutes les disciplines du conservatoire : classes d'instrument, ateliers, classes de théâtre
- mise en avant d'une pédagogie de projet
- une implication de nombreux professeurs

un cours pour tous

- Parcours Découverte dès 5 ans
- cours enfants dès 7 ans
- cours ados (cycle 1)
- cours adultes

le conservatoire accueille les personnes en situation de handicap, au sein d'un parcours adapté

un cours ouvert à tous les styles

- cycle 1 : tous styles abordés
- cycle 2 modulaire : chaque année une thématique mise en avant

musiques trad

chant polyphonique

jazz / M.Act

théâtre musical

histoire des musiques

improvisation

en savoir plus ?

accédez au règlement pédagogique du conservatoire sur la page de Montélimar-Agglomération !

Être acteur de son apprentissage

Sans motivation, sans plaisir, il n'y a pas de plein apprentissage.

Faire naître l'intérêt, développer et encourager la motivation sont des axes essentiels.

La pratique de l'instrument ou un jeu collectif vocal, corporel, favorisent l'attention.

L'envie de faire, d'être actif et de participer spontanément crée un terrain idéal dans le processus d'apprentissage :

- ressentir et jouer une phrase rythmique
- aborder une chanson, les modes, par la voix et l'instrument,
- étudier l'harmonie par la pratique, etc...

Cette notion du « faire » rend également plus probante la compréhension de chaque notion abordée, la mettant aussi en lumière grâce à une voie supplémentaire ; elle permet à l'élève de comprendre les choses autrement, le met en valeur et lui permet aussi de concevoir l'apprentissage musical au sein du conservatoire comme un ensemble cohérent.

La musique est un langage qui naît du jeu : il faut donc veiller à garder cet esprit « joueur » !
Le plaisir dans l'apprentissage de la musique provient de la pratique du jeu collectif, instrumental et vocal

Une pédagogie de projet

Cette approche donne une finalité, un but aux apprentissages rencontrés, et participe de manière plus vaste au projet de l'élève.

Le projet est toujours pensé afin de servir les objectifs de formation souhaités et permet de faire naître l'intérêt, de développer et d'encourager la motivation de l'élève.

"Sganarelle, ou le mariage forcé"
comédie-ballet de Molière et Lully

Auditorium Michel Petrucciani -
Montélimar - mai 2010

2 exemples
de projets
musique et
théâtre

"Brundibar"

mise en scène André Fornier

Auditorium Michel Petrucciani -
Montélimar - mai 2016

Des outils numériques

partitions

analyses
musicales

projets
de classe

liens vidéos

séquences
de cours

découvertes
musicales

salle de
Muscu' !

Les classes de Culture Musicales disposent de plateformes internet

Elles sont un support au cours hebdomadaire mais aussi un endroit "ressources" pour y trouver des informations techniques et culturelles

Ces plateformes peuvent permettre de répondre aux besoins des élèves et de communiquer facilement avec eux pour accompagner leurs projets musicaux de l'année

Plusieurs sites de Culture Musicale disponibles

escape-game musical !!!

créé par notre équipe en mars 2020
et 22.000 joueurs début 2023 !

La qualité de l'entrée dans le monde musical n'est pas seulement importante : elle est essentielle ! Elle va participer à la construction de la motivation par la découverte, l'écoute et la pratique.

PARCOURS DÉCOUVERTE

✓ Découvrir le jeu musical collectif

✓ Découvrir le monde sonore par le
ressenti sensoriel

✓ Éveiller et développer la
motivation

✓ Développer l'écoute et la
curiosité

✓ Acquérir un premier
vocabulaire musical

CYCLE I

✓ Susciter et encourager la curiosité

✓ Nourrir la motivation

✓ Mettre en avant l'expression vocale

✓ Favoriser l'expérimentation musicale
par la voix, l'instrument et le corps

✓ Découvrir et approfondir le jeu
musical collectif

✓ S'approprier les bases du langage
musical par la création et la
pratique

Approfondir ses connaissances, gagner en autonomie, développer sa culture artistique et sa curiosité, sont les axes forts suivis par notre équipe pour poursuivre la formation

CYCLE II

- ✓ Approfondir la connaissance du langage musical
- ✓ Favoriser l'ouverture culturelle (*modules d'esthétiques*)
- ✓ Développer sa créativité et sa personnalité musicale
- ✓ Découvrir et manipuler des outils numériques musicaux
- ✓ Développer l'oreille musicale : *écoute, analyse, travail technique, sens critique*
- ✓ Apprendre à construire un projet musical collectif

CYCLE III

- ✓ Guider l'élève dans son projet artistique, avec l'élaboration d'un parcours de formation personnalisé
- ✓ former un musicien amateur vers une pratique autonome
- ✓ Consolider et approfondir les compétences techniques
- ✓ Apprendre à construire un projet artistique collectif

Nom et prénom de l'élève :

Discipline / niveau :

Année scolaire :

Nom et prénom enseignant :

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

	ÉLÈVE	PROFESSEUR
A – SAVOIRS		
A1 – Gestion de l'instrument (entretien, accord, montage...) Je sais prendre soin de mon instrument et de celui des autres Je connais quelques notions sur les autres instruments du groupe (fonctionnement, etc...)		
A2 – Culture musicale / vocabulaire Je sais reconnaître les instruments à l'oreille Je connais le vocabulaire qui permet de décrire une musique entendue Je sais reconnaître et nommer les périodes de l'histoire de la musique vues en cours Je sais reconnaître et nommer différents styles musicaux vus en cours		
A3 – Rythme / harmonie / écoute Je sais reconnaître si une musique est binaire ou ternaire Je connais la composition d'un accord à 3 sons Je connais le nom des intervalles et sais les chanter ou les jouer		
A4 – Lecture / Théorie Je sais lire différents systèmes de notation (clés, lettres) Je sais lire les principaux signes et codes d'une partition Je sais expliquer le chiffrage au début d'un morceau		
B – SAVOIR-FAIRE		
B1 – Technique instrumentale / vocale Je sais utiliser ma voix chantée et chercher la justesse Je sais chanter une chanson vue en cours, avec ses paroles ou ses notes Je sais chanter ce que je joue		
B2 – Créer, inventer, improviser Je sais improviser en suivant les consignes données (échelle de notes, rythme, caractère...) Je sais inventer et écrire une musique Je suis capable de jouer ce que j'écris		
B3 – Écouter et analyser Je sais reproduire une mélodie en m'aidant de la voix et de l'instrument Je sais analyser simplement une mélodie ou une oeuvre à l'oreille Je sais reconnaître des cadences simples (cadence parfaite et demi-cadence) Je sais reconnaître la différence entre un thème et son accompagnement		
B4 – Acquérir un répertoire / jouer ensemble Je sais écouter les autres et adapter le son de mon instrument quand je joue Je sais me rattraper quand je me trompe Je sais suivre un "chef d'orchestre" ou des signes de départ et d'arrêt		
B5 – Musicalité / expression Je sais donner une intention musicale avec ma voix chantée ou mon instrument Je sais adapter mon jeu au style demandé (nuances, attaques, phrasé, caractère, etc.)		
B6 – Rythme / harmonie Je sais frapper une pulsation en écoutant une musique Je sais jouer ou chanter un morceau vu en cours en respectant une pulsation Je sais jouer les principaux rythmes binaires et ternaires Je sais retrouver des gammes majeures à la voix et à l'instrument Je sais construire un accord parfait simple, le jouer ou le chanter Je sais reconnaître si un accord ou une mélodie sont joués dans les modes majeur ou mineur		

Référentiel de compétences

Conservatoire musiques et théâtre

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

B7 - Déchiffrage / écriture / lecture				
Je sais recopier sans fautes un extrait de partition musicale				
Je sais lire et jouer une partition vue en cours				
Je sais écrire correctement les notes d'une mélodie (inventée, repiquée)				
Je sais retrouver approximativement une pulsation à partir des indications de tempo et de chiffre				
Je sais écrire des rythmes simples				

C - SAVOIR - ÊTRE				
C1 - Participation				
Je m'implique et m'intéresse au cours en participant activement à la séance				

C2 - Travail personnel				
Je sais m'organiser pour travailler à la maison				
J'ai mes affaires en cours				

C3 - Jeu collectif				
J'aide les autres quand ils en ont besoin				
Je suis attentif et sais écouter les autres				

C4 - Expression orale				
Je sais prendre la parole et donner mon avis sur ce qui est abordé ou écouté en cours				

C5 - Participation à la vie du conservatoire				
Je me rend disponible pour participer et m'engager dans les projets de la classe (répétitions, spectacles, enregistrements)				
Je participe à différents événements organisés par le conservatoire ou l'Agglomération				

PROFESSEUR				

Date, signature	

Date, signature	

Nom et prénom de l'élève :

Discipline / niveau :

Année scolaire :

Nom et prénom enseignant :

	ÉLÈVE		PROFESSEUR	
	Acquis	En cours d'acquisition	Acquis	En cours d'acquisition

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES – CULTURE MUSICALE

A – SAVOIRS

A1 – Gestion de l'instrument (entretien, accord, montage...)

Je sais m'accorder tout seul				
J'ai des notions sur les autres instruments du groupe				
Je connais le principe et le fonctionnement des instruments transpositeurs				

A2 – Culture musicale / vocabulaire

J'utilise un vocabulaire précis pour décrire une musique entendue				
Je sais reconnaître et nommer les périodes de l'histoire de la musique vues en cours				
Je sais reconnaître et nommer les différents styles musicaux vus en cours				
Je sais argumenter mon avis sur une musique entendue				

A3 – Rythme / harmonie / écoute

Je connais la composition d'un accord à 3 et 4 sons				
Je connais le nom des intervalles et sais les chanter / les jouer / les écrire				
Je connais les fondamentaux du chiffrage baroque				
Je connais différentes métriques (y compris irrégulières) et sais les reconnaître à l'oreille				
Je connais les degrés d'une gamme et leur fonction				

A4 – Lecture / Théorie

Je sais reconnaître le parcours tonal d'une pièce				
Je sais lire différents systèmes de notation (clés, accords anglo-saxons, chiffrage baroque, écriture contemporaine)				
Je sais lire et expliquer les principaux signes et codes d'une partition				
Je sais expliquer un chiffrage de mesure				

B – SAVOIR-FAIRE

B1 – Technique instrumentale / vocale

Je sais utiliser ma voix chantée et chercher la justesse				
Je sais chanter ce que je joue, et vice versa				
Je sais mémoriser un morceau : mélodie, basse, accords, structure				

B2 – Créer, inventer, improviser

Je sais improviser en suivant les consignes données (échelle de notes, rythme, caractère, modes de jeu...)				
--	--	--	--	--

Nom et prénom de l'élève :

Discipline / niveau :

Année scolaire :

Nom et prénom enseignant :

	ÉLÈVE			PROFESSEUR		
	Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis	Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES – CULTURE MUSICALE						
Je sais inventer et écrire une musique en respectant les caractéristiques d'un style musical						
Je sais jouer ce que j'écris						
Je sais écrire une 2ème voix sur une mélodie						
B3 – Écouter et analyser						
Je sais reproduire et écrire une mélodie en m'aidant de la voix et de l'instrument						
Je sais reconnaître des cadences simples						
Je sais commenter et analyser un extrait musical et le comparer avec d'autres œuvres						
Je sais décrire la structure d'une pièce entendue						
B4 – Acquérir un répertoire / jouer ensemble						
Je sais écouter le groupe et, en fonction, adapter le son de mon instrument						
Je suis en place rythmiquement, seul et en collectif						
Je participe à l'orchestration ou l'arrangement des pièces jouées collectivement						
Je sais jouer différents rôles (mélodie, basse, accords) et me repérer dans une structure						
B5 – Musicalité / expression						
Je sais donner une intention musicale avec ma voix chantée et mon instrument						
Je cherche une qualité de son dans mon jeu instrumental et vocal						
Je sais adapter mon jeu au style demandé (nuances, attaques, phrasé, caractère, ornements, etc.)						
B6 – Rythme / harmonie						
Je sais lire et réaliser une grille d'accords à 3 ou 4 sons						
Je sais construire / jouer / écrire des intervalles						
Je sais jouer / lire les principaux rythmes binaires et ternaires						
Je sais me débrouiller pour aborder un passage rythmique complexe						
Je sais chanter / jouer des gammes majeures et mineures à la voix / à l'instrument						
Je sais retrouver la tonalité principale d'un morceau sur partition						
Je sais harmoniser simplement une mélodie						
B7 - Déchiffrage / écriture / lecture						
Je suis autonome pour écrire ma partition						
Je suis autonome pour lire une partition instrumentale ou d'ensemble						
Je sais manipuler la partition d'un instrument transpositeur						

RÉFÉRENTIEL ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES – CYCLE 3

Nom et prénom de l'élève :

Discipline / niveau :

Année scolaire :

Nom et prénom enseignant :

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

A - SAVOIRS
A1 – Gestion de l'instrument (entretien, accord, montage...)
 Je suis autonome dans la gestion de mon instrument

A2 – Culture musicale / vocabulaire / analyse
 Je sais reconnaître et nommer les principales périodes de l'histoire de la musique
 Je connais les grandes caractéristiques de ces périodes
 Je sais reconnaître et nommer différents styles musicaux
 Je sais décrire et argumenter mon ressenti et analyser une musique entendue avec un vocabulaire précis
 Je connais des formes musicales et sais les différencier

A3 – Technique / Théorie
 Je connais et sais utiliser le cycle des quintes
 Je connais les degrés d'une gamme et leur fonction
 Je connais le principe des modes ; je sais retrouver et jouer ceux vus en cours
 Je sais lire un conducteur ; suivi, clés, instruments transpositeurs...

B - SAVOIR-FAIRE
B1 – Technique instrumentale / vocale / musicalité
 Je sais donner une intention musicale avec ma voix et mon instrument
 Je cherche une qualité de son dans mon jeu instrumental et vocal
 Je sais adapter mon jeu au style demandé
 Je sais adapter une partition pour mon instrument

B2 – Projet artistique
 Je sais concevoir et réaliser un spectacle en groupe : thème, communication, répertoire, logistique...
 Je sais utiliser des outils numériques pour faire des recherches musicales et artistiques, manipuler le son, éditer des partitions...
 Je sais adapter une pièce musicale pour le groupe (écriture, tessitures...)

B3 – Écouter et analyser
 Je sais repiquer et écrire des parties d'un morceau
 Je sais analyser la structure d'un morceau à son écoute
 Je sais repérer des modulations à l'oreille
 Je sais reconnaître le parcours tonal d'une pièce

B4 - Déchiffrage / lecture
 Je suis capable de lire différents types de partitions : jazz / M.Act / classique / baroque
 Je suis capable de manipuler une partition d'orchestre : arrangement, orchestration

C - SAVOIR - ÊTRE
C1 - Participation / Travail personnel
 Je suis autonome concernant mon organisation de travail
 Je développe ma curiosité artistique et culturelle, grâce à mes recherches personnelles et à celles du groupe

C2 - Projet artistique / Travail collectif
 Je suis impliqué dans mon projet et/ou celui de la classe
 Je prends des responsabilités dans la construction du projet artistique de la classe
 Je sais travailler en groupe : écoute , attention, implication en répétition, mutualisation des compétences
 J'arrive à avoir une oreille attentive au jeu du groupe pour chercher à l'améliorer
 Je propose des idées d'interprétation

C3 - Participation à la vie du conservatoire
 Je me rends disponible pour participer aux les projets de la classe et à ceux du conservatoire
 J'assiste à différents événements organisés par le conservatoire ou l'Agglomération

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis
Acquis	En cours d'acquisition	Non acquis

Date, signature

Date, signature