

PLAN DES ÉTUDES GYMNASIALES

DOMAINE DES ARTS MUSIQUE

1. Dotation horaire (leçons hebdomadaires)

Niveaux	1	2	3	4
Discipline fondamentale	2	2	2	-
Option spécifique	-	4	5	5
Option complémentaire	-	-	2	2

Particularités

- Le choix de la discipline artistique en *discipline fondamentale* s'opère à l'entrée au gymnase
- Le choix de la **musique** comme *option spécifique* exclut celui des arts visuels, de la musique ou du sport comme *option complémentaire*
- Le choix de la **musique** en *option complémentaire* n'est possible que si l'élève a choisi la musique en *discipline fondamentale* ou qu'il est jugé comme ayant les connaissances de base et les compétences suffisantes après un entretien avec un enseignant de musique.

2. Objectifs généraux de formation

La musique participe à la communication, à la créativité, à l'émotivité, à la psychomotricité, la rationalité. En tant que langage universel, elle permet une approche diversifiée du monde, de son histoire et de ses cultures. Elle ressort d'une appréhension désintéressée des valeurs essentielles de l'existence.

Les vertus cognitives et expressives propres à l'éducation musicale rayonnent amplement sur les autres domaines de la formation générale de base. En plus de ses qualités réflexives, psychologiques, communicatives, sociologiques, voire physiques, la pratique musicale contribue à la maîtrise des langages courants (scientifique, économique, littéraire), grâce à la variété de ses modes d'expression et de perception, à la diversité de ses contenus et au recours constant aux principes fondamentaux de tension/détente, consonance/dissonance, élan/repos.

Comme facteurs d'équilibre, l'étude et la pratique de la musique favorisent chez l'élève l'acquisition d'attitudes largement ouvertes sur son environnement: comportement responsable, audace, tolérance, patience, défoulement, (auto-) discipline, concentration, écoute, participation, intégration à des systèmes collectifs, etc. Elles contribuent à former sa sensibilité et à développer son aptitude à formuler un jugement personnel à propos des réalisations artistiques auxquelles il est confronté, y compris sur les siennes.

Reposant sur la curiosité culturelle, la connaissance et l'expérience musicales visent aussi à l'approche du monde de la création artistique par le biais d'une confrontation approfondie avec des œuvres anciennes et contemporaines, suisses, européennes ou mondiale.

L'éducation musicale doit informer, stimuler et encourager les élèves qui pourraient se destiner à une carrière artistique, comme ceux qui voudraient simplement participer à la vie culturelle de leur région.

3. Objectifs fondamentaux

3.1. Connaissances fondamentales

A la fin de ses études gymnasiales, l'élève doit avoir acquis les connaissances élémentaires des bases de la musique, utiles au mélomane et nécessaires au praticien amateur. Il devra notamment

- Connaître le système de notation musicale traditionnelle
- Être instruit des fondements de la théorie musicale de base
- Savoir distinguer les techniques d'écriture
- Pouvoir reconnaître, à l'audition (et à la vue), les instruments les plus courants, les timbres vocaux, et déterminer leur usage dans les différents genres, formations ou styles de la musique
- Avoir une connaissance des formes (vocales et instrumentales, monodiques et polyphoniques, « logiques » et « plastiques ») et des genres les plus répandus
- Connaître les grandes articulations de l'histoire de la musique, des genres et des formes, situer dans le temps les principaux compositeurs et courants stylistiques, dans un processus en relation avec d'autres domaines d'étude.

3.2. Savoir-faire

Au terme de sa formation gymnasiale, l'élève aura affiné ses moyens de perception et de production musicales (physiologiques et psychologiques), et entraîné des techniques ou pratiques qui l'amèneront à maîtriser certaines compétences élémentaires vérifiables. Il devra, en outre, être capable de

- Lire, reproduire, chanter sur le nom des notes, écrire les sons et les rythmes d'une mélodie tonale simple
- Reconnaître à l'audition des structures harmoniques et des cellules rythmiques de base, des styles musicaux divers, des instruments de musique et les différents types de voix et d'instrumentation
- Chanter des compositions monodiques ou polyphoniques, seul ou en groupe
- Émettre un jugement personnel, et proposer une argumentation critique sur des œuvres, des formes, des genres ou des styles musicaux examinés
- Exprimer son potentiel artistique par l'interprétation, l'improvisation ou la composition (imagination créatrice).

3.3. Savoir-être

Les dispositions intérieures de l'élève (émotions, motivations, perception, connaissances), ses manières d'être spontanées ou des comportements appris, l'amèneront à se situer dans un contexte relationnel avec les êtres et les choses, à se profiler dans des valeurs, découvertes et ressenties,

- En adoptant une position critique face aux cultures musicales, à ses propres goûts, aux moyens et systèmes de diffusion (media)
- En développant sa sensibilité à l'art (réceptivité), son expression créatrice et son sens esthétique (d'auditeur ou d'exécutant), et en gérant ses émotions
- En participant ou s'intégrant à la vie socio-culturelle et musicale (savoir-vivre)
- Par l'acquisition d'une discipline individuelle et de groupe, l'exercice de la concentration, la recherche d'équilibre, d'accomplissement, d'épanouissement.

4. Objectifs sommaires – Contenus – Matières apparentées

4.1. Musique: discipline fondamentale

Cours de base et de *culture musicale* ouvert à tous, sans pré-requis de connaissances et de pratique vocale ou instrumentale.

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
<p>1e année Acquérir les connaissances élémentaires de la / en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base du système musical - Formation de l'oreille - Culture musicale - Pratique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paramètres du son; notation, système métrique, intervalles, gammes majeures et mineures - Eléments de solfège chanté, dictée - Voix, instruments, formations diverses; survol des principales périodes de l'histoire musicale - Chants à 1 ou plusieurs voix 	<ul style="list-style-type: none"> - Physique: acoustique, ondes, vibrations - Biologie: physiologie de l'oreille, de la voix - Langues: mètres, scansion poétique - Psychologie: de l'audition - Histoire de l'art, des sociétés, histoire politique - Langues et littérature, diction
<p>2e année Réviser les bases et approfondir les connaissances de la / en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Théorie musicale - Formation de l'oreille - Culture musicale <p>Histoire de la musique occidentale - Pratique</p> <p>Vocale / Instrumentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tonalités, intervalles, degrés ; notion de forme - Solfège chanté, dictée rythmique, mélodique et d'intervalles - Périodes, compositeurs, genres, formes et styles par l'audition et l'«analyse» d'œuvres - Chant ou musique d'ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> - Langue : rhétorique - Beaux-arts : architecture - Histoire générale - Pratique vocale ou instrumentale individuelle
<p>3e année Développer les connaissances ou aptitudes en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Théorie musicale - Formation de l'oreille - Culture musicale <p>Histoire de la musique occidentale</p> <p>Eléments du langage - Pratique</p> <p>Vocale / Instrumentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formation des accords, fonctions tonales, cadences, modulations - Reconnaissance et reproduction d'accords - Chapitres choisis, thèmes stylistiques, historiques ou d'actualité; audition-analyse d'œuvres - Chant ou musique d'ensemble; rudiments d'exécution et d'improvisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Histoire de l'art et expressions artistiques diverses (théâtre, danse) - Pratique vocale ou instrumentale individuelle, médias électroniques

4.2. Musique: option spécifique

Cours et ateliers ouverts à tous, incluant une *pratique individuelle* (début ou poursuite de l'étude d'un instrument ou de la technique du chant) à raison d'une période hebdomadaire dans une école de musique ou auprès d'un professeur agréé. En outre, une *pratique collective* est exigée (chœur, fanfare, ensemble instrumental).

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
<p>2e année</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intégrer la <i>théorie musicale</i> à la <i>formation de l'oreille</i> - Comprendre le langage artistique par l'apprentissage en <i>atelier d'écriture</i> <p>Horizontale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etudier systématiquement <i>l'histoire de la musique occidentale & des formes</i> - Débuter ou poursuivre l'étude d'un <i>instrument / de la voix</i> <p>Etude et pratique Atelier de musique d'ensemble</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lecture, dictée à 1 voix, dictée d'intervalles - Fondements du contrepoint (analyse et construction mélodique, intervalles, mouvement des parties, règles de progression) - Périodes stylistiques; genres et formes en relation avec l'<i>écriture</i> - Technique, répertoire approprié et musique d'ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> - Histoire générale - Histoire des arts
<p>3e année</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affiner l'audition par la <i>formation de l'oreille</i> - Comprendre le langage artistique par l'apprentissage en <i>atelier d'écriture</i> <p>Verticale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprendre les structures de la musique et des styles par <i>l'analyse des formes</i> - Etudier systématiquement <i>l'histoire de la musique occidentale</i> - Poursuivre l'étude d'un <i>instrument / de la voix</i> <p>Etude et pratique Atelier de musique d'ensemble</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lecture, dictée à 1-2 voix - Fondements de l'harmonie - <i>Harmonie I</i> (basses chiffrées, harmonisation de mélodies simples, de chorals) - Eléments de la forme, structure de la phrase ; formes simples, binaires et ternaires - Périodes, genres et formes en relation avec le <i>langage</i> et les <i>styles</i> musicaux - Technique, répertoire approprié et musique d'ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> - Langue : structure littéraire, rhétorique, syntaxe, [linguistique], architecture, couleur - Histoire générale - Histoire des arts
<p>4e année</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affirmer sa perception et sa compréhension musicales par la <i>formation de l'oreille</i> - Exercer son expression artistique en <i>atelier d'écriture</i> <p>« Composition » « Création musicale »</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entraîner son jugement par <i>l'analyse des formes</i> <p>Œuvres diverses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etudier systématiquement <i>l'histoire de la musique occidentale & interprétation</i> - Poursuivre l'étude d'un <i>instrument / de la voix</i> <p>Etude et pratique Atelier de musique d'ensemble</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lecture, dictée à 1-2 voix, dictée d'accords - <i>Harmonie II</i> (harmonie pratique, analyse harmonique, improvisation, arrangements) - Forme -lied, -sonate, -rondo, variation, fugue, formes libres, (travail sur partitions) - Périodes, genres et formes en relation avec le <i>langage</i> et les <i>styles</i> musicaux, les pratiques et moyens d'exécution - Technique et répertoire approprié + musique d'ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> - Langues: formes poétiques et littéraires - Histoire générale et des arts - Théâtre: scénographie - Poésie: rhétorique, prosodie

4.3. Musique: option complémentaire

Cours et ateliers, davantage orientés sur la *pratique*, ouverts à tout élève pouvant attester des connaissances de base de la théorie musicale et d'aptitudes élémentaires en lecture et audition. Une pratique musicale individuelle ou collective.

Le tableau ci-dessous représente un éventail de sujets réalisables de cas en cas.

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
<p>3e année - Histoire musicale Ethno, <i>musiques populaires et extra-européennes</i>, Jazz, <i>production musicale, concerts</i></p> <p>Information Métiers de la musique</p> <p>- Techniques et applications pratiques</p> <p>Eléments de direction Improvisation</p> <p>Invention</p> <p>Interprétation</p> <p>Musique vocale / instrumentale Atelier de musique d'ensemble</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Musiques de tradition orale, musiques fonctionnelles, origines, évolution, styles, écoutes commentées - Pédagogie musicale, musicothérapie, régie, facture instrumentale, diffusion, édition, critique, etc. - Gestique, lecture de partition - Jeux de timbre, - de hasard; improvisation aléatoire, rythmico-harmonique, ostinatos - Imitation, reproduction, construction (structure, motifs, plan dynamique), transcription - Analyse et interprétation d'œuvres de divers styles pour voix ou/et instruments - Musique de chambre - Jazz, rock 	<ul style="list-style-type: none"> - Géographie: sociologie, ethnologie - Pédagogie, psychologie, médecine, électronique, lutherie, journalisme, métiers du son et du spectacle, radio, TV, etc.
<p>4e année - Histoire musicale Arts comparés, actualité musicale - Techniques et applications pratiques</p> <p>Direction</p> <p>Improvisation, invention</p> <p>Harmonisation Accompagnement</p> <p>Composition et création - individuelle ou collective</p> <p>Musique électro-acoustique Régie et informatique musicale Interprétation - Expression - individuelle et/ou collective</p> <p>Musique vocale / instrumentale Atelier de musique d'ensemble</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chapitres choisis, communs à musique, littérature, théâtre, beaux-arts, danse, société par les langages et les œuvres - Animation, styles, interprétation, répertoire - Individuelle, collective, technique de la variation, ostinato - Schémas de base, canevas, transposition, réalisations - Réalisations, adaptations, instrumentation, transcription, écrire une chanson - Utilisation, collages, programmation - Analyse et interprétation d'œuvres de divers styles pour voix ou/et instruments - Musique de chambre, exécution de compositions personnelles 	<ul style="list-style-type: none"> - Littérature, poésie, théâtre, beaux-arts, danse, société, philosophie, économie - Langues: prosodie, rhétorique, formes poétiques, poésie des images, assonances, musique des rimes, métrique, couleurs et sonorité des mots - Informatique, médias électroniques

5. Indications méthodologiques et didactiques

5.1. Formation théorique / culture musicale / histoire de la musique

Ces secteurs de l'éducation musicale sont abordés par classes entières, selon les normes en vigueur pour l'enseignement de la musique comme DISCIPLINE FONDAMENTALE, respectivement comme OPTION SPÉCIFIQUE et comme OPTION COMPLÉMENTAIRE. Leur enseignement vise à l'acquisition par les élèves de connaissances musicales fondamentales, à une ouverture sur la culture et la pratique artistique, à l'aptitude à formuler un jugement personnel et à effectuer des choix.

Parallèlement à un *enseignement traditionnel*, certains thèmes de ces secteurs pourraient être approfondis sous la loupe *interdisciplinaire*, à l'occasion de *semaines thématiques* ou dans une structure de *cours par bloc*. (cf. chiffre 6)

5.2. Formation de l'oreille / analyse

La forme et les moyens de cet enseignement sont adaptés aux *spécificités des disciplines* étudiées et régulièrement entraînées.

5.3. Atelier d'écriture / techniques et applications pratiques

Les moyens didactiques dans ces « laboratoires d'apprentissage » sont adaptés aux *spécificités des techniques* étudiées, des *exercices* et des *applications pratiques*.

5.4. Formation instrumentale / vocale individuelle

Cette formation est dispensée par le Conservatoire de musique ou par un professeur agrégé, à raison d'une période hebdomadaire et avec une *méthodologie appropriée*. Elle fait partie intégrante du cursus de l'OPTION SPÉCIFIQUE en musique.

5.5. Ateliers de musique d'ensemble / chœur / ensembles instrumentaux

La pratique musicale d'ensemble (chant choral, musique instrumentale) est ouverte à tous les élèves. Elle est vivement recommandée parallèlement au choix de la musique en DISCIPLINE FONDAMENTALE, nécessaire pour l'OPTION SPÉCIFIQUE en musique.

6. Enseignement interdisciplinaire: possibilités

La musique entretient des liens étroits avec tous les domaines de l'activité humaine, sociale et culturelle, ainsi qu'avec ceux de la formation gymnasiale.

<i>Langues</i>	Littérature, poésie, théâtre, rhétorique, prosodie
<i>Sciences expérimentales</i>	Physique, mathématiques
<i>Sciences humaines</i>	Philosophie, psychologie, pédagogie, histoire, géographie, économie, droit
<i>Arts</i>	Danse, cinéma, arts de l'espace et beaux-arts, arts du spectacle

Elle est aussi en relation avec la médecine (musicothérapie), les arts mécaniques (lutherie, facture instrumentale), l'électronique (médias, régie, prise de sons, synthétiseurs), l'informatique.

A titre d'exemples, les thèmes suivants pourraient être abordés sous l'angle interdisciplinaire :

<i>Histoire</i>	Le concept d'harmonie en tant que relations entre les parties d'un tout, d'une structure.
<i>Philosophie</i>	
<i>Astronomie (harmonie des sphères)</i>	

*Physique, mathématiques
Organisation moléculaire*

*Littérature, poésie
Arts visuels et plastiques*

Le concept d'harmonie en tant que procédé expressif

Psychologie

Le concept d'harmonie en tant que phénomène d'équilibre

*Physique, géologie,
mécanique, économie (capitaux)*

Le mouvement et son étude en relation avec une force

Sport, danse, expression corporelle

Le mouvement et son étude en tant que changement de position ou de place

Langages, arts plastiques

Le mouvement et son étude en tant qu'impression ou expression

Psychologie (âme), société

Le mouvement et son étude en tant que modification (action de changer)

Philosophie

Le mouvement et son étude en tant que système d'évolution et de devenir