

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Éducation musicale

La création

Explorer, imaginer créer : Perspectives

Comment amener l'élève à explorer, imaginer, créer ? Comment envisager les étapes, les cheminement possibles ? La démarche utilise tout à la fois des matériaux sonores (à la fois objets et sujets), des signes (traces graphiques, gestes vocaux et instrumentaux, etc.) et des situations induisant la compréhension de celle-ci. Tous ces éléments se combinent au service de la création artistique. La manipulation de la matière sonore dans le cadre d'un projet de création implique nécessairement l'acceptation des errances et des résultats imprévisibles (mais parfois précieux). Elle convoque une double tension entre individuel/collectif, proposition/réalisation pour nourrir l'intention artistique. Comme dans toutes les activités de manipulation, l'élève, acteur entendu, explorateur du son, partagera le plaisir de jouer avec la matière sonore, seul ou avec les autres mais en s'impliquant cette fois dans la co-construction d'un projet artistique.

L'aller-retour entre le son et le geste, la musique est mouvement

Quand l'élève joue d'un instrument, utilise un corps sonore voire son propre corps comme instrument, il bouge pour produire. Puis il adapte son geste individuellement ou collectivement, la qualité de l'effet sonore étant directement liée au geste choisi et à la manière de l'effectuer.

Ces techniques vocales ou instrumentales se construisent par explorations et essais successifs, validés ou non par l'enseignant et/ou les autres élèves.

L'écoute d'un son, la production, l'imitation, la modification, l'expérimentation sont autant de cheminements qui permettent de s'affranchir du modèle.

Du son au signe et inversement, la musique s'écrit et se lit

Dans une traduction graphique de la musique, que sa lecture soit horizontale ou verticale, coder un son revient à relier un signe graphique à un son ou une succession d'événements sonores, mettre en espace ce qui est de l'ordre du temporel.

Les lectures interprétatives peuvent être très variées, le sens que l'élève donne au signe offre un espace de créativité dans son interprétation, une forme de liberté de lecture, une possibilité de traduction plurielle.

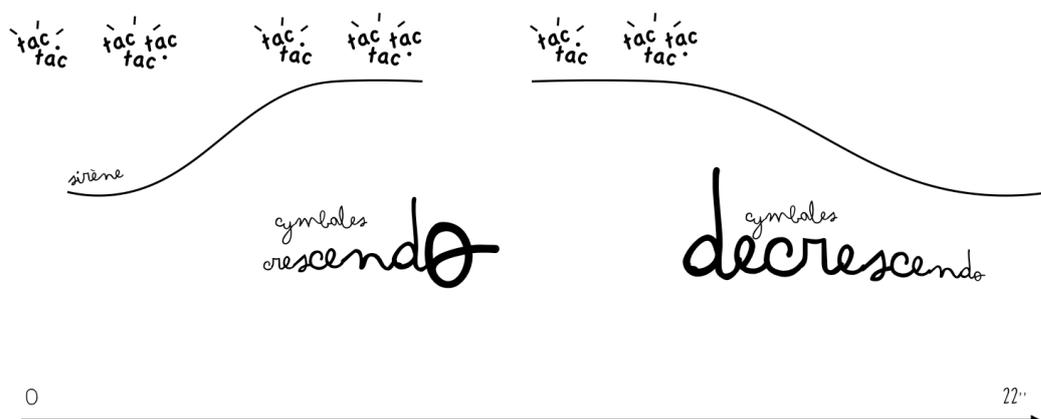
Une même pièce musicale peut être traduite par une partition ou des musicogrammes différents, plus ou moins proches du modèle entendu. Ces liens signes-sons, arbitraires par essence, traduiront les différents degrés de compréhension ou de perception. De même par résonance, une même partition musicale peut donner lieu à des lectures sonores différentes.

Le codage est une convention, il traduit le déroulement des événements sonores à la fois dans leur succession, mais aussi dans leur simultanéité (lecture horizontale et verticale).

Le décodage est pluriel parce que le sens donné au signe peut varier et ouvrir vers un espace de créativité et d'interprétation, une forme de liberté de jeu, surtout si le musicien ne connaît pas toutes les règles d'écritures utilisées par le compositeur.

Le signe permet de se souvenir, de fixer pour transmettre et comprendre l'organisation sonore d'un événement éphémère.

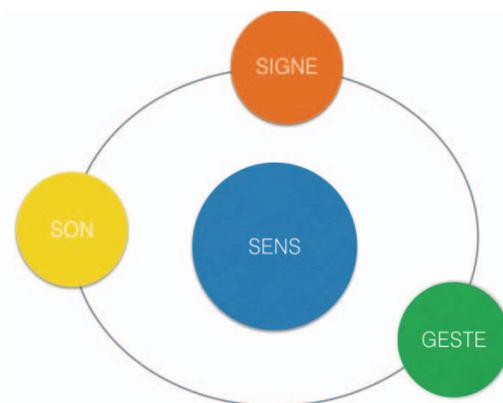
Exemple de codage d'un extrait sonore

Comprendre le geste musical : le lien son/sens

Explorer, imaginer ou créer amène l'élève à mêler des éléments objectifs relevant de l'univoque et des éléments sensibles, vecteurs d'expression d'un sentiment.

Comprendre les sons passe par la découverte, par la pratique, par l'improvisation, par la mémorisation et/ou la traduction graphique de phrases musicales pour laisser à entendre une intention sonore individuelle/collective, sans cesse réinventée.

S'investir dans une démarche de création sonore, c'est :

Maîtriser un geste instrumental,
un vocabulaire.

Puiser dans ses
connaissances,
sa culture.

Être à l'écoute.

Prendre des risques, oser!

Être créatif, spontané.

En jouant sur des variables

Associer Reproduire Inventer Répéter
Juxtaposer Émerger Contraster Disperser
Transformer Superposer Fusionner Déstructurer
Occulter Intervenir Varier isoler Alternier

Retrouvez Éduscol sur

En intégrant des éléments de progressivité

NIVEAU	INTERPRÉTATION	CRÉATION	IMPROVISATION
Appui sur	Un répertoire existant	un système musical, des règles de jeu	La spontanéité, l'invention en temps réel
Exemple	chanter en variant les nuances, les tempi, les intentions...	création de chanson, formalisation d'une production sujette à transmission	production dans l'instant, espace d'expression libre

Explorer, imaginer, créer, c'est proposer des situations pédagogiques :

- à partir :
  - des propositions individuelles, mutualisables ;
  - des propositions de la classe, du groupe, estimées, pratiquées collectivement ;
  - des propositions de l'enseignant.
- en utilisant :
  - la voix, des mots ;
  - un geste de direction ;
  - un geste instrumental ;
  - un corps sonore.
- en jouant sur :
  - l'exploration ;
  - l'expérimentation ;
  - les variations ;
  - la structuration.
- et toujours en :
  - pratiquant ;
  - écoutant ;
  - commentant ;
  - (s')évaluant.