

ÉDUCATION MUSICALE – COLLÈGE ET LYCÉE

Au niveau du collège, la pédagogie de l'éducation musicale s'appuie essentiellement sur la manipulation des paramètres musicaux. Les outils informatiques actuels en offrent la possibilité mais sont en fait peu exploités dans ce sens. L'enjeu consiste donc à offrir à l'enseignant et à l'élève l'occasion de « toucher » l'entité immatérielle qu'est le sonore, de le manipuler, de le transformer, de déconstruire pour reconstruire.

Cette approche peut être complétée au niveau du lycée par des apports plus culturels et ouverts. L'autonomie de l'élève peut être favorisée par des possibilités d'accès, d'échanges et de recherche via les réseaux de communication.

BESOIN PRIORITAIRE NIVEAU COLLEGE (REPRIS)

Des écoutes à mixer

[code 0704EM101]

Tout au long de la scolarité, les programmes d'enseignement posent deux grands objectifs complémentaires au travail d'écoute. Il s'agit de permettre :

- la perception et l'identification d'éléments simultanés (analogues, en opposition, mélangés) : registres, plans sonores, groupes de timbres ;
- la perception et l'identification d'éléments successifs et de leurs relations : phases dynamiques (variation, contraste), la phrase musicale et sa structure, *tempi*, nuances, cellules mélodiques et modèles rythmiques.

Afin de répondre au premier objectif (la perception des éléments simultanés), il serait souhaitable de constituer un ensemble d'écoutes à mixer.

La disponibilité de fichiers multipistes audionumériques permet d'envisager à moindre coût des supports encore mieux adaptés pour dissocier l'audition et donc la perception des différentes parties simultanées constitutives d'un discours musical. Il s'agirait donc d'écoutes à mixer accompagnées de quelques utilitaires simples de mixage, de lecture, de déplacement, de bouclage et d'annotation, voire de transcription graphique.

Cette interface permettrait à l'enseignant ou à l'élève de remixer ces pistes pour faire ressortir un élément pertinent du discours musical relevant de l'un ou l'autre de ses paramètres constitutifs. Il faudrait aussi ajouter la possibilité d'enregistrer différentes configurations de mixage pour pouvoir y faire appel instantanément selon les besoins et les situations pédagogiques.

Il serait souhaitable de constituer peu à peu une collection de référence en s'appuyant sur les œuvres mises au programme du baccalauréat ces dernières années. En effet, si puiser dans ce corpus garantit la pertinence du choix des œuvres, cela assure également d'un impact important dans le monde scolaire, tous les professeurs d'éducation musicale ayant déjà étudié et exploité ces pièces en classe.

On peut envisager d'adjoindre des éléments vidéo qui soutiendraient l'écoute selon le mixage effectué en l'explicitant par des images, des couleurs ou des effets visuels.

BESOINS PRIORITAIRES NIVEAU LYCEE (REPRIS)

Rapports images animées / son / musique

L'étude des rapports du son et de la musique à l'image – en particulier animée – est depuis plusieurs années un des objectifs de l'éducation musicale, aussi bien au collège qu'au lycée. Les capacités à percevoir et analyser les fonctions de la musique peuvent s'appuyer sur des productions visuelles diverses : spot publicitaire, clip, film (cf. B.O. n° 10 du 15 octobre 1998). Le répertoire de la musique de film est fréquemment utilisé pour appuyer cette étude du rapport musique et images animées.

Pour répondre à cette priorité importante, il serait donc souhaitable de disposer d'outils dédiés à l'étude de la musique et du son et aux relations son et image dans les œuvres cinématographiques, d'une part à travers l'approche approfondie d'œuvres complètes, d'autre part à travers des approches transversales fondées sur de nombreux exemples de courts extraits filmiques.

Dans les deux cas, ces outils multimédias seront utilisés par le professeur dans des situations éducatives, pour illustrer un propos à l'aide d'analyses d'œuvres pertinentes et précises mais également pour engager un travail de nature créative. Ceci suppose de mettre l'élève en situation d'expérimentation et donc de pouvoir exporter les éléments sonores et/ou visuels de manière indépendante mais également de disposer d'un outil de montage simple des matériaux.

Une étude des rapports du son à l'image dans une œuvre cinématographique

[code 0704EM102]

Il s'agit d'un outil d'analyse multimédia et interactif, s'appuyant sur une œuvre importante du répertoire cinématographique. Il proposera une analyse fine permettant la compréhension des relations images / sons / musique par l'étude du discours visuel, l'étude du discours musical et leur interaction. Le support (DVD ou en ligne) intégrera l'analyse cinématographique de l'œuvre, des outils permettant de s'approprier les notions mises en évidence par cette analyse et une copie intégrale de l'œuvre d'origine.

Une banque d'extraits filmiques pour l'étude des rapports du son à l'image

[code 0704EM103]

Cet autre outil proposera une entrée transversale, autour de thématiques définies (par exemple, les variations des thèmes ou motifs musicaux liées à l'évolution des situations filmiques). L'illustration et l'analyse s'appuieront sur de multiples exemples des relations entre images, sons et musiques dans un corpus d'œuvres cinématographiques représentatives de la thématique proposée.

Ces deux besoins pourront être traités de manière dissociée ou au sein d'un même projet.

Un outil pour l'écoute d'un paramètre de la langue musicale

[code 0704EM104]

Ce besoin, déjà présent dans l'appel à propositions du niveau collège, devient prioritaire au niveau lycée où la dimension analytique et culturelle de la discipline est davantage affirmée.

Les produits multimédias sur le patrimoine musical oscillent la plupart du temps entre deux logiques difficilement exploitables dans un contexte d'enseignement : la mise en perspective analytique d'une œuvre et la recherche d'exhaustivité par des approches encyclopédiques (mais limitées aux durées enregistrées). Une troisième voie pourrait permettre de contourner les difficultés de l'écoute par une approche thématique des techniques musicales.

Aussi, en se référant à chacun des quatre paramètres : timbre, temps, espace, forme (cf. B.O. Spécial n° 9 du 10 août 2000), il serait souhaitable :

- d'une part de disposer d'un réservoir d'extraits d'œuvres d'une durée significative, d'époque et d'origine diverses, qui seraient reliées entre elles par des caractéristiques techniques similaires ;
- d'autre part de pouvoir bénéficier d'objets sonores (outils MIDI ou audionumériques) permettant d'expérimenter ces matériaux – ou bien d'autres – afin de comprendre le paramètre de référence et d'en affiner la perception.