

1er Cycle guitare classique

Les 3 premières années du 1er cycle :

Elles sont conçues pour des enfants âgés de 5 à 7 ans mais sont adaptables à tous les âges. J'élabore ce cours afin que l'élève puisse avoir au plus vite du plaisir dans son initiation instrumentale. Il est important d'apporter une forme ludique et néanmoins efficace à cette étape. J'essaie de contourner judicieusement les contraintes pour favoriser l'épanouissement de l'élève dans sa découverte et son contentement à faire de la musique.

Il est néanmoins essentiel d'évaluer, pour chaque enfant, s'il est propice pour lui de commencer très jeune un cours d'instrument. Pour ceci je tiens compte de plusieurs paramètres :

- De la taille de l'enfant et de ses doigts. La guitare $\frac{3}{4}$ est recommandée.
- Du stade « psychomoteur » de l'enfant : la pratique de la guitare demande de la coordination et de la précision. Le toucher demande de la finesse dans la motricité de la main.
- La maturité et la motivation de l'enfant : je dois présumer si la guitare représente pour lui plus qu'un jouet, bien qu'il s'agisse de jouer d'un instrument, c'est-à-dire s'il est prêt à apprendre en consacrant régulièrement du temps en dehors des cours.
- J'instaure une collaboration de ses parents, c'est-à-dire, je m'assure que ces derniers sont prêts à accompagner le travail de leur enfant à domicile. En effet, le manque d'autonomie d'un enfant de cet âge requiert une aide de la part des parents. Il est évident que la prise en compte des points énumérés ci-dessus sera très différente selon l'âge de l'enfant (5, 6 ou 7 ans).

Le travail effectué avec un enfant de 5 ans sera principalement axé sur une sensibilisation à l'instrument sous forme de jeux (ex. : reproduction d'oreille de formules rythmiques et/ou mélodiques sur cordes à vide puis en utilisant les notes sur le manche). Puis j'amène l'élève à la lecture sur une portée de notes (pour faciliter la lecture, j'utilise de larges portées et de grosses notes). Les méthodes que j'utilise sont choisies en fonction de l'enfant.

Maintenir en permanence son attention et tenir en éveil son plaisir d'apprendre

A 6 ans, l'enfant travaille quotidiennement la lecture, l'écriture et le calcul à l'école. Ses réflexes de déchiffrage sont donc en permanence sollicités. Il pourra donc les utiliser pour la lecture de la musique. Je développe des exercices auditifs, rythmiques en m'appuyant sur des méthodes progressives et basées sur des mélodies populaires (en solo et en duo). Je veille à suivre le rythme de l'enfant, à ne jamais sauter d'étape et à entretenir sa curiosité et son plaisir d'apprendre.

1. Analyse Musicale

Assimiler et identifier les éléments musicaux comme les formes musicales, termes musicaux, styles (théorie et pratique), fonctions harmoniques, ornementation et situer les œuvres jouées dans leur contexte historique et esthétique

- Dans les premières années, les morceaux abordés seront essentiellement à deux voix (mélodie accompagnée).
- L'élève sera capable de séparer la mélodie de la voix d'accompagnement. Pour aider l'élève à différencier les deux voix, je joue séparément chaque voix. Des formes simples seront abordées : AA/BB, ABA
- Je fais entendre les phases musicales : « question-réponse » : ce qui est similaire / ce qui est modifié.
- Les termes musicaux étudiés seront répertoriés dans le carnet de bord : les nuances (f, p, mf, < >), le tempo (ex. : andante, moderato, adagio...).
- J'insiste sur le rapport entre le rythme, l'accentuation, la mesure et le style musical (ex. Valse : mesure en trois temps avec accent sur le 1er temps).
- Dès que possible, suivant l'âge de l'élève, je l'amène de façon ludique (souvent à l'aide de métaphores) à situer l'œuvre abordée dans son contexte historique (Renaissance, Baroque, Classique...).
- A partir de la 4ème année l'analyse comportera le repérage des cadences, des modulations, et des formes musicales plus élaborées (ex. : rondo, thème et variations).
- J'invite l'élève à se « confectionner » un glossaire des termes musicaux qu'il a rencontrés dans son apprentissage (termes italiens, titres de morceaux, effets spéciaux ...).

Situer les œuvres abordées, jouées dans leur contexte historique et esthétique :

- J'invite l'élève à se documenter sur le compositeur dont il travaille une œuvre (via Internet, la bibliothèque, la librairie).
- Je commente et/ou complète si nécessaire les informations apportées. Ce travail de recherche dépend de l'âge de l'élève.
- Des comparaisons et des parallèles pourront être établies, à propos du style, de l'esthétique d'œuvres de compositeurs d'une même époque (ex. : période classique : Carcassi, Carulli, Giuliani, Sor ...)
- J'aborde d'autres notations musicales (partition ancienne, jazz, accompagnement chanson...).

2. Maîtrise technique

Acquérir une posture globale et des réflexes en adéquation avec la guitare et son jeu

- J'apporte les corrections à la position que l'élève prend instinctivement avec son instrument. Les exercices doivent être accessibles, et élaborés en fonction des difficultés à surmonter.
- Par des conseils appropriés à la morphologie de chaque élève, je veille à ce que chacun trouve une position corporelle souple et sans crispation pour être la plus naturelle possible pour qu'il puisse se concentrer sur la musique (sentir le tempo, entendre les notes).

L'intégration mentale du manche de la guitare:

- L'élève devra apprendre à repérer visuellement, la logique du manche, du positionnement des doigts sur ce dernier, de l'espacement des barrettes...
- Dans un premier temps en mémorisant l'emplacement de la note « do » et en inventant différents jeux, exercices à partir de celle-ci (hauteur, longueur, rythmique,...), puis l'élève mémorisera par étapes (avec des mélodies) l'emplacement des notes de la gamme de « do » par position sur le manche. Ces exercices permettront de travailler l'articulation, de repérer les hauteurs de notes et de jouer spontanément des formules rythmiques proposées ou inventées par lui-même, voilà une première approche de la créativité musicale.

Entendre et maîtriser l'articulation de plusieurs plans sonores

- Dès les premiers cours, les élèves se rendent compte des différents plans sonores qu'offre la guitare, en travaillant des cordes à vide avec la main droite .
- Au début de l'apprentissage, chaque élève travaillera des monodies. Ensuite, chacun pourra se rendre compte des différents plans sonores, lorsqu'il sera accompagné par un autre élève ou par moi.
- Dès que possible, chaque élève jouera des mélodies accompagnées (basses à vide alternées, puis simultanées). Il abordera ensuite des duos simples homorythmiques (ex. méthode Hartog, cf. répertoire).

Respecter les paramètres de justesse, de rythme, de dynamique et synchroniser les deux mains dans son jeu instrumental.

- Avec de courtes formules rythmiques (en 4/4 sur deux ou quatre mesures) simples et progressives avec l'utilisation progressive des doigts, sur base d'ostinato...
- En association avec les exercices cités ci-dessus, la lecture et le respect d'un texte musical seront progressivement abordés avec les livres et méthodes appropriés à l'âge et à l'évolution de chaque élève (cf. bibliographie).

- Mon rôle est d'accompagner l'élève à lire et à respecter ce qui est écrit sur la partition : lecture des notes, des rythmes, le titre de la pièce, les indications de mouvement, le compositeur, l'armure, la mesure, signes de reprise, clé de fa ...

Concevoir des doigtés aux deux mains, en fonction de critères connus, objectifs, expressifs voire personnels :

- Durant les trois premières années je note les doigtés. L'élève participe activement à cet exercice.

Les doigtés des deux mains seront indiqués sur la partition. J'insiste pour que l'élève respecte les doigtés indiqués, afin de créer des automatismes basés sur le bon sens.

ex : doigté en première position : 1er doigt : 1ère case, 2ème doigt : 2ème case, etc... ; Arpèges de 3 sons (p i m) sur 3 cordes, le demi-barré, les liaisons frappées, les liaisons tirées.

- Les morceaux et méthodes proposés seront adaptés à chaque élève, tant au niveau des doigtés, que de la première approche de l'expression (nuances et phrasés).

- Je propose à l'élève de choisir sans contrainte une des pièces que je lui interprète. Il est libre de choisir une pièce qu'il affectionne et qui le motive. Cela place l'élève dans un volontariat qui sera éventuellement utile de lui rappeler si par la suite il ne fournit pas le travail nécessaire.

Élaborer et mettre en place un contrat d'apprentissage

- J'encourage l'élève à pratiquer son instrument au moins 5 fois/semaine, 15 à 20 minutes par jour.

- A ce niveau, j'entoure sur la partition les passages qui posent problème et j'annote, par des observations, les éléments oubliés fréquemment.

- Je donne à tous mes élèves un carnet de bord sur lequel je note le travail à fournir pour le cours suivant.

- Je transmets à l'élève une méthode pour être plus productif, en se posant les bonnes questions et en se fixant des objectifs précis.

A partir de la quatrième année, la position naturelle et souple est pratiquement acquise pour certains élèves. Je dois consolider et affiner leurs techniques pour améliorer la vitesse et l'endurance. Pour ceux qui ont encore des difficultés, j'apporte les corrections nécessaires avec des explications et des exercices.

Se positionner dans l'espace par rapport aux partenaires et aux auditeurs et intégrer mentalement une représentation spatiale de l'instrument :

- Lorsque l'élève joue une œuvre en solo, il se place face au public de manière à être vu et entendu de tous. Je dois faire prendre conscience à l'élève du niveau de sa projection sonore.

- Lorsque l'élève exécute une œuvre avec un ou des partenaires, il veillera à se positionner correctement (former un léger arc de cercle) afin de voir ses partenaires.

Comprendre et maîtriser la gestion simultanée de plusieurs plans sonores :

- Progressivement, une initiation à la polyphonie sera intégrée au cours avec l'apprentissage de pièces à deux, trois,...voix. Je fais travailler l'indépendance et la synchronisation des mains et des doigts. Je fais discerner et jouer les voix séparément, puis j'indique les consignes techniques qui permettront de les articuler .

Exemple : Avant de jouer le morceau sur la guitare, je demande à l'élève de repérer les différentes voix. Pour cela, l'élève observera la notation et il prendra en considération des éléments (les figures de silences qui précèdent ou suivent une voix, la position des queues des notes ...) L'élève chantera et ensuite jouera une voix à la fois, puis il jouera une voix et moi l'autre (ou les autres) voix et s'il le peut l'élève jouera une voix et chantera l'autre.

Respecter la justesse, le rythme, les nuances avec de la coordination :

- De nouvelles indications d'interprétation (ornementation, phrasés ...) vont apparaître dans les partitions. A chaque fois, je joue puis j'apporte une explication pour permettre à l'élève de retenir et d'intégrer ces symboles.

- J'aide l'élève à repérer avec méthode ce qui est écrit sur la partition : armure, mesure, nom des notes, valeur des notes, doigtés main droite – main gauche, nuances.

- Je donne et fais concevoir à l'élève des exercices en parallèle du répertoire en fonction de ses besoins.

Déterminer ses doigtés, en fonction de critères objectifs, expressifs et / ou personnels

- Lorsque l'élève abordera des pièces plus élaborées, les doigtés ne seront pas toujours indiqués sur la partition. Je dois donc inciter l'élève à réfléchir sur le choix le plus judicieux (un minimum d'effort et une efficacité maximale) d'un doigté.

- Choisir un doigté qui ne nuise pas à la clarté de la polyphonie et en lien avec les respirations (ex. : dans les arpèges, ne pas utiliser le jeu en buté pour avoir de la résonance).

- Choisir, pour des raisons expressives, d'éviter les cordes à vide afin de pouvoir utiliser le vibrato.

- l'élève développera sa sensibilité et son écoute, ainsi que son esprit autocritique.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail efficace :

- L'élève expliquera de quelle façon il a travaillé son morceau ou exercice. En fonction des résultats obtenus, nous rechercherons ensemble la stratégie la plus efficace qui aidera l'élève à atteindre le but recherché. Mes consignes seront adaptées à l'âge et aux difficultés propres à chacun.

Accorder son instrument :

- La possession d'un accordeur électronique sera utile les premières années. Cependant, j'apprends à l'élève des façons d'accorder d'oreille son instrument.

3. Déchiffrage et lecture

Mettre en œuvre des dispositifs de déchiffrage pour « lire à vu » une mélodie simple :

- Dès le début, j'instaure le respect de la lecture des notes et des rythmes pour développer chez le débutant les automatismes nécessaires et indispensables à la lecture.

- La lecture permettra à l'élève d'effectuer un travail ciblé des passages difficiles, j'aide l'élève dans la découpe des phrases et mélodies et lui explique les méthodes adéquates.

- Approfondissement de la connaissance des positions I et II :

Par des lectures à vue monodiques sur les six cordes, avec des rythmes plus compliqués.

- Travailler la lecture d'accords à trois et quatre sons en position fondamentale, tonalité de : DO Majeur / la mineur ; FA Majeur ; SOL majeur puis en arpèges sur les mêmes accords.

- Donner des pièces polyphoniques à deux voix ou trois voix assez simples, en suivant le niveau de l'élève (acquis technique et compréhension musicale).

- Aborder les positions V et VII suivant le même schéma :

- L'élève doit déterminer les doigtés par des critères acquis (configuration des accords, aisance technique dans les enchaînements, longue tenue de certaines notes, expressivité, couleur sonore ...).

- Je consacre régulièrement cinq minutes de cours à la lecture à vue et je donne des pièces adaptées qui seront travaillées à domicile.

4. Ecoute Musicale

Acquérir et développer un sens critique et autocritique pour développer son autonomie :

- Reproduire d'oreille des éléments musicaux divers à différentes hauteurs :

- Exploitation des chants populaires ou des musiques connues : retrouver la mélodie d'oreille, la transposer dans de nouvelles tonalités.

- Je joue des motifs (4 mesures en do en chantant les notes), que l'élève essaie de reproduire. Ce travail d'écoute permettra à l'élève d'affiner son écoute musicale et sa mémoire, c'est-à-dire :

discerner, considérer et prendre conscience, par l'audition, des formes musicales simples (refrain/couplets, ABA,...), de la découpe en quatre mesures...

- J'amène l'élève à expérimenter progressivement les possibilités sonores qu'offre la guitare en relation avec son expression musicale et maîtriser progressivement la production et la qualité du son (timbre, usage des ongles, ...)

- Je sensibilise progressivement l'élève à la qualité de sa sonorité et lui indique comment l'améliorer. Lors de l'utilisation d'un support écrit, j'insiste sur le respect des nuances, des articulations et des phrasés essentiels à l'expression et à l'interprétation des œuvres musicales travaillées.

Développer l'écoute critique :

Un enregistreur numérique peut être un outil d'apprentissage qui permet à l'élève d'être critique sur sa sonorité : un musicien en action n'a pas la même perception de son jeu que les auditeurs. Ceci est enrichissant pour les élèves aussi bien dans la phase d'enregistrement (la pression de la lumière rouge) que dans la phase d'écoute de leurs prestations. Sur le même principe, le travail avec vidéo (qui remplace le miroir) est aussi très productif.

S'intégrer dans un jeu collectif puis avec des élèves d'autres disciplines :

- Dès que possible, j'amène l'élève à jouer en duo, soit avec un autre élève, soit avec moi (exploitation du répertoire en duo, trio de guitares, ou éventuellement, des duos avec un autre instrument. Cette activité fait découvrir à l'enfant le plaisir de pratiquer ensemble dès son plus jeune âge. Il s'insérera ainsi progressivement et consciemment dans le jeu collectif. Cette expérience l'amènera, s'il le souhaite, à rejoindre différents ensembles instrumentaux.

- Je mets en place des cours semi collectifs en préparation des auditions. Chaque élève présent sera toujours invité à formuler un avis critique et respectueux sur la qualité de réalisation, l'interprétation et le respect du texte.

- Je fais écouter et découvrir le répertoire avec des pièces et interprétations choisies et je demande à l'élève d'exprimer ses goûts et préférences.

Reproduire d'oreille des éléments musicaux divers à différentes hauteurs :

- L'élève sera invité à se procurer des pistes audio (internet, médiathèque...) de son choix et de les jouer.

- Donner une cellule rythmique et/ou mélodique : la reproduire à l'identique, puis varier la note de départ.

- Transposer un air connu.

Expérimenter les ressources sonores de l'instrument en relation avec son expressivité et sa maîtrise sonore

- Je demande à l'élève d'être plus précis dans les phrasés de son répertoire. C'est-à-dire la relation entre l'expression et la qualité du son. Je sensibilise l'élève sur la qualité du son qu'il produit, et lui indique comment l'améliorer. Je propose des exercices spécifiques, tout en expliquant leur utilité et je veille à corriger d'éventuels défauts qui nuiraient à la sonorité (timbre, usage des ongles manucure, ...).

- De cette façon, l'élève pourra acquérir progressivement un jeu de plus en plus riche et expressif lui permettant d'aborder les œuvres de compositeurs célèbres. (cf. bibliographie)

Exemples : La main droite placée devant la rosace, près du chevalet ou vers la touche, produira une qualité de son différente. J'incite l'élève à utiliser ces différentes possibilités, afin d'obtenir une interprétation du morceau de plus en plus colorée et contrastée.

- Aborder les harmoniques naturels

- Utiliser les ongles, pour une plus grande précision et clarté sonore, ainsi que pour l'utilisation d'une palette de timbres plus riche.

- S'intégrer consciemment dans un jeu collectif, y compris éventuellement avec des élèves d'autres disciplines et/ou d'autres domaines

- L'apprentissage du jeu collectif se poursuit avec des œuvres de plus en plus longues et développées (cf. bibliographie), de manière à aider l'élève à développer ses réflexes et son autonomie, face à une partition dans un ensemble instrumental.

- Régulièrement, en fonction des disponibilités de chacun, il ait fait appel à des élèves d'autres disciplines pour réaliser un travail commun et préparer des auditions et des concerts.

5. Constitution d'un répertoire

Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome et mobiliser divers moyens de mémorisation d'une partie de son répertoire :

- Dès la fin de la première année, je fais découvrir des recueils (cités en bibliographie) qui proposent différents styles musicaux adaptés au niveau de l'élève. Le travail de ce répertoire permettra à l'élève d'acquérir par étapes à l'autonomie indispensable à la réalisation d'une pièce musicale.

- Je veille à la mémorisation d'une partie du répertoire travaillé par l'élève.

Mobiliser divers moyens de mémorisation de tout ou partie de son répertoire :

- Les objectifs développés précédemment se poursuivront, et permettront à l'élève de mémoriser, intérioriser et exécuter au mieux un répertoire adapté à ses possibilités.

Mener à bien la réalisation de pièces musicales de manière autonome :

- Les objectifs développés les années précédentes se poursuivront. Je donne régulièrement à l'élève une pièce de difficulté moyenne, qu'il réalisera seul, dans un laps de temps donné : il devra trouver lui-même les doigts, les phrasés, la structure du morceau, les nuances, et il choisira le tempo en fonction du caractère et du titre du morceau.

Constituer progressivement et entretenir un répertoire de pièces de différents genres et styles adaptées à ses possibilités, avec éventuellement des compositions personnelles :

- Régulièrement, j'invite l'élève à reprendre et à entretenir des pièces de son répertoire.

6. Développement de la créativité

Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales personnelles et originales, à partir d'éléments préalablement définis, inventés, préexistants ou imposés :

J'amène l'élève à développer sa créativité par différents procédés :

- Chercher et jouer les notes d'une chanson populaire à partir d'une note donnée.

- Composer une mélodie avec des consignes (sans, puis avec des cadences harmoniques)

- Avec une mélodie à trous que l'élève devra compléter.

- Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations musicales personnelles et originales, au départ d'éléments préalablement définis, inventés, préexistants ou imposés

- Pour développer sa créativité je demande à l'élève de paraphraser une mélodie, faire une variation à partir de ses connaissances, inventer une voix supplémentaire, voire composer dans les styles ou les formes qu'il connaît.

7. Gestion de la guitare

Comprendre et utiliser le vocabulaire usité en cours de guitare :

- Le vocabulaire aura été abordé au cours des premières leçons. Ces termes seront utilisés tout au long de l'apprentissage et deviendront familiers.

Respecter et entretenir son instrument :

- Je m'assure que l'élève soit responsable de son instrument (le ranger dans son étui après utilisation, le placer dans un endroit tempéré, conseil d'entretien...).

- Je demande à l'élève, d'avoir en sa possession un jeu de cordes de rechange, et de savoir les changer.

- J'aborde des notions de lutherie (bois, barrage, vernis...)

8. Socle de connaissances et de compétences (fin 3eme année), Evaluations

Socle de connaissances et de compétences (fin 3eme année)

A la fin de la troisième année de formation l'élève doit démontrer par l'utilisation de ses acquis les aptitudes suivantes :

1. Compréhension musicale

Capacité de discernement de la logique musicale

- Analyser succinctement une pièce musicale issue du répertoire qu'il a travaillé durant ses trois premières années : en reconnaître la forme, en déterminer la structure mélodique (phrases, question/réponse), et indiquer la tonalité du morceau.

2. Maîtrise technique

Aptitude à maîtriser l'exécution « neuromotrice » des éléments techniques propres à la guitare :

- Présenter deux œuvres musicales de styles différents issues du répertoire travaillé, et démontrer qu'il lui est possible de les interpréter avec un tempo stable, et un minimum de raté .

3. Autonomie

Capacité de l'élève à découvrir seul un répertoire musical de difficulté équivalente à celle que sa formation lui a permise d'atteindre.

- Préparer seul et dans un délai donné, une pièce facile.

Relativement aux objectifs énumérés ci-dessus, au terme de la cinquième année l'élève démontre par l'utilisation des acquis sa capacité à :

1. Intelligence musicale

Capacité de perception de la cohérence musicale

- Analyser sommairement une pièce musicale issue du répertoire travaillé, en retrouver la forme, déterminer la structure mélodique (phrases : question/réponse), indiquer et justifier (cadence) la tonalité du morceau, et expliquer à l'aide des cadences parfaites les modulations les plus importantes.

2. Maîtrise technique

Capacité à dominer la réalisation technique propre au jeu instrumental

- Présenter trois œuvres musicales de styles différents issues du répertoire travaillé pendant ces années de formation, et démontrer qu'il lui est possible de les interpréter dans un tempo stable sans ratés.

3. Autonomie

- Choisir seul dans les recueils qu'il possède un morceau adapté et préparer sans aucune aide dans un délai donné une pièce facile.

4. Créativité

Capacité de l'élève à se servir de son propre langage musical (improviser) et interpréter en public une de ses compositions personnelles.

Evaluations

Durant ses premières années de formation, le rythme d'apprentissage de l'élève est respecté avec un ajustement du travail individuel demandé. De cette manière je veille à ne jamais mettre en difficulté, sans raison, un enfant dans son évolution.

J'effectue un contrôle continu hebdomadaire de ces différents points. Dans cette démarche il est important d'encourager les élèves. Un bulletin individuel reprenant l'évolution et les progrès de l'élève sera remis chaque trimestre aux parents de celui-ci.

Deux fois par année scolaire, chaque élève sera invité à présenter une partie de son répertoire lors d'une audition ou/et examen public. Ceux-ci pourront se dérouler en collaboration avec d'autres classes d'instruments, les critiques se porteront principalement sur l'attitude artistique et scénique de l'élève.