Livret du professeur non titulaire en éducation musicale et chant choral

Enseignez l'éducation musicale c'est mettre ses compétences de musicien, de musicologue et de pédagogue au service des élèves.

Ce document, conjugué à ceux concernant toutes les disciplines, vous permettra de prendre en main les différentes aspects de votre nouveau métier.

Il ne remplace pas le dialogue permanent qui doit s'établir entre vous et les autres professionnels présents dans un établissement, il ne pallie pas à votre démarche personnelle de formation.

J'arrive dans la salle de musique :

Pour les questions d'ordre générale, référez-vous au document 2. *J'arrive dans l'établissement* téléchargeable sur le site de la mifor :

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr (rubrique ressources/non-titulaires)

Quel matériel, quelle configuration vont me permettre de mettre en œuvre mon enseignement ? En éducation musicale, un espace modulable est nécessaire pour éviter tout entrave à la mobilité des élèves et pour favoriser des mises en situation diversifiées.

Quand vous arrivez pour la première fois en salle d'éducation musicale, portez un regard de spécialiste de la musique sur sa configuration afin de prévoir une organisation spatiale au service des élèves :

- les tables pour les élèves n'ont pas leur place dans une salle d'éducation musicale,
- les chaises sont réparties de façon mobile selon les activités (configuration symphonique, en îlots, espace dégagé, etc) et leur positionnement fait partie des gestes d'apprentissage proposés aux élèves.

L'équipement nécessaire comprend :

- un piano numérique et ou acoustique de qualité
- un ordinateur avec logiciel adapté pour la diffusion et le travail du son
- un système de diffusion audio avec des enceintes de qualité
- un vidéoprojecteur

S'il manque l'un de ces éléments, adressez-vous au chef d'établissement et mettez-vous en relation avec le service de gestion. Des solutions réfléchies de façon collective vous permettront de pallier à ces insuffisances.

Vous trouverez ci-dessous des liens utiles pour guider vos recherches de matériel adapté : http://www.ac-nancy-metz.fr/ENSEIGN/EMCC/emcc/

Quelle est la place de l'enseignement que vous allez offrir aux élèves dans l'établissement ?

Chaque collège possède un projet d'établissement contenant les objectifs pédagogiques qui lui sont propres et les actions à entreprendre pour y répondre. Le volet culturel du projet d'établissement donne une responsabilité particulière au professeur d'éducation musicale au sein de l'équipe éducative.

La lecture de ce volet culturel vous permettra d'alimenter vos pratiques et d'envisager la participation ou l'élaboration d'un projet adapté.

Je prépare mes cours d'éducation musicale

Enseigner l'éducation musicale a pour objectif de permettre à tous les élèves d'appréhender le monde sonore qui les entoure.

La construction d'une culture la plus large possible se réalise par l'interaction entre perception et production sonore.

Les programmes d'éducation musicale en collège à la page 10 vous proposent un plan de route en plusieurs étapes afin d'élaborer vos cours. Ceux-ci s'organisent par séquences (construite autour d'une question transversale) qui s'étalent sur 5 à 6 séances hebdomadaires.

Etape 1 : définir les objectifs généraux et les compétences visées.

Cela consiste à choisir page 6 et 7 des programmes un ou deux objectifs proposés et à les associer à des domaines de compétences (à partir de la page 11) susceptibles d'aider à les atteindre. Les domaines de la voix et du geste et des styles sont obligatoires dans toutes les séquences. Il faut donc choisir deux domaines parmi les autres proposés (successif et simultané, temps et rythme, dynamique, forme, timbre et espace) et en extraire quelques compétences précises à construire avec les élèves (voir liste dans chaque domaine).

Aidez-vous pour cela du tableau ci-dessous :

	Pour chacune des séquences de l'année considérée :				
En classe de	Sixième	Cinquième / Quatrième	Troisième		
Dans les domaines	L'él	L'élève mobilise de sa propre initiative les compétences les plus pertinentes :			
- Voix & geste	au moins une compétence vocale	l'articulation d'au moins deux compétences vocales	pour atteindre l'objectif artistique visé		
- Timbre & espace - Temps & rythme - Successif & simultané - Dynamique - Forme	l'articulation d'au moins deux compétences	l'articulation d'au moins trois compétences	pour produire et commenter la musique		
- Styles	La distinction de deux styles musicaux très différents	La distinction de deux styles musicaux proches l'un de l'autre	pour caractériser le style étudié pour comparer des styles		

Etape 2 : choisir l'œuvre de référence, le projet musical et la question transversale.

Vous pouvez vous appuyer sur tous les styles de musique pour le choix d'œuvres en ayant toutefois à l'esprit que celles-ci permettent effectivement de mobiliser les domaines de compétences choisis.

Pour le choix du projet musical (une chanson, une création vocale, une composition de chanson, etc), référez-vous à vos compétences artistiques et élargissez vos choix en vous référent au tableau ci-dessous :

			6	ie -	ie	4	е	3	e	Chaque année
<u>a</u>	Chanson actuelle									
səlq	seld be Cha	Chanson du patrimoine récent								
visageables Domaine de la	Chanson du patrimoine ancien								Au moins deux projets relevant de deux de ces catégories	
envisageables	0	Chanson du patrimoine non- occidental								
88										
répertoires	Ø.	Air d'opéra ou d'opérette								Au moins un projet relevant de l'une de ces catégories.
ē	is "st	Air de comédie musicale								
ě		Mélodie & Lied								
Différents		Air sacré								
ē	œ -	Autres								
He										
	Créations	Création de chanson								Au moins un projet relevant de
		Autre création								l'une de ces catégories.

Diversité des projets musicaux

La question transversale est celle que doivent se poser les élèves tout au long de la séquence proposée. C'est le fil conducteur leur permettant d'atteindre les objectifs que vous avez choisis.

Etape 3 : identifier les compétences associées.

Si vous êtes nommés sur un poste à l'année, il s'agit de créer un lien entre les domaines de compétences déjà abordés et ceux qui seront nécessaires à vos élèves dans la séquence suivante en fonction des progrès réalisés.

Une compétence associée dans la première séquence peut devenir une compétence ciblée dans la deuxième.

Etape 4 : choisir les œuvres complémentaires.

Pour comprendre et s'approprier les phénomènes musicaux sur lesquels ils travaillent avec vous, les élèves ont besoin d'exemples sonores multiples et variés.

Une compétence musicale est acquise par les élèves si ceux-ci peuvent les réinvestir dans d'autre situations. Le choix des œuvres complémentaires, en résonance avec l'œuvre de référence ou en contradiction avec celle-ci est primordial.

Je mets les élèves en situation

Pour les questions d'ordre générale, référez-vous au document 4. *Je fais la classe* téléchargeable sur le site de la mifor :

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr (rubrique ressources/non-titulaires)

Cette mise en situation est conçue à partir de votre liberté pédagogique et de votre personnalité de musicien.

Il faut cependant penser votre enseignement en fonction du public auquel il s'adresse et pouvoir l'adapter en temps réel. Pour cela, engranger de multiples activités conçues pour l'enseignement de la musique auprès de groupes d'élèves hétérogènes, activités que vous pourrez mobiliser sans difficultés sur le champ et que vous pourrez remplacer si l'une d'entre elle ne fonctionne pas.

Il s'agit également de prévoir un enseignement qui soit à la fois collectif et qui permette à chaque élève de progresser.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des exemples non exhaustifs de mises en situation permettant de construire des compétences dans chacun des domaines du programme :

domaines	compétences	activités
Voix et geste	S'exprimer avec sa voix chantée en exerçant sa responsabilité vocale individuelle dans un cadre collectif	Mise en place d'un projet musical polyphonique Ex : échauffement et apprentissage vocal de différents motifs pouvant se superposer (chant trad) Puis création d'un chant polyphonique par petits groupes à partir des éléments travaillés (dans leur intégralité ou non)
	Diversifier les registres utilisés (voisé, non voisé) Varier les paramètres pour exprimer des émotions	Relevé des modes de jeu exploités et des émotions exprimées dans une œuvre (ex <i>Sequenza 3</i> de Bério), imitation avec la voix (échauffement et production), réinvestissement direct dans des créations vocales.
Styles	Distinguer, identifier, une musique dans différents arrangements et interprétations. Relier les musiques aux faits de société	Création d'un arrangement vocal ou instrumental à partir d'un texte et sensibilisation à l'argumentation des choix artistiques. Ex : sur un texte engagé, création d'un arrangement par petit groupe, écoute de plusieurs interprétations, relevé à l'oral des différences et du contexte historique et culturel pour chacune d'elle avec d'utilisation d'un vocabulaire adapté
	Comparer deux œuvres de style différent et d'époques chronologiques éloignées	Ecoute des deux extraits comprenant des passages improvisés l'un après l'autre, comparaison orale faite par les élèves avec un vocabulaire qui s'adapte à chaque période. Le support visuel peut être un atout supplémentaire pour la compréhension.
Timbre et espace	Identifier des timbres par répartition temporelle des masses sonores	Ecoute d'un canon, mémorisation du thème par l'interprétation vocal, Le groupe est divisé et se lève lorsque la masse sonore à laquelle il est associé (pupitre si musique vocale ou famille instrumentale) intervient avec le thème.
	Distinguer l'unicité et la pluralité des timbres dans une œuvre	Investigation sonore progressive du corps, de la voix et des matériaux présents dans la salle. Classification des différents timbres (couleurs, textures). Création sonore à partir des éléments travaillés, analyse orale de la production

Dynamique	Percevoir et produire des intensités stables ou contrastées (intensité du son et augmentation des masses sonores)	Cette activité requiert l'utilisation d'une salle réseau. Identification des nuances lors d'une écoute (possibilité de proposer l'élaboration d'un musicogramme au tableau). Utilisation d'une autre œuvre sur laquelle on applique le même schéma dynamique grâce à un logiciel tel qu' <i>Audacity</i> . Les élèves prennent des motifs sélectionnés dans l'œuvre et ajoutent des effets d'amplification ou multiplient les éléments pour influer sur les intensités. Prolongement avec productions instantanées de motifs contrastés, lors de l'échauffement vocal
	Moduler et associer l'intensité du geste à celle des sons	Lecture d'un texte enrichi de nuances associée à une direction de chœur Etude et analyse du travail d'un chef d'orchestre, sans, puis avec le son Mise en place par les élèves d'une gestuelle intuitive en cohérence avec les nuances attendues
	Identifier les modifications de durées d'un motif structurant.	Ecoute d'œuvres (avec utilisation de motifs en augmentation ou diminution). Mémorisation du motif structurant accompagné par les élèves d'un geste complémentaire. Travail sur la vitesse d'exécution du motif et du geste accompagnant. A partir de l'exercice précédent, production d'un thème et variations (travail autonome en petits groupes) à partir d'un projet musical strophique travaillé en classe entière.
Temps et rythme	ressentir les ruptures et les évolutions du tempo	Cette activité requiert la disposition des élèves debout dans tout l'espace classe. Prise en route d'une musique en se déplaçant, et suivre les fluctuations du tempo. Apprentissage de signaux collectifs permettant de jouer sur l'évolution ou la rupture de tempi Réutilisation des signaux par des chefs d'orchestre désignés parmi les élèves.
Successif et simultané	Identifier les plans sonores et fonctions musicales (thème/accompagnement, section rythmique/mélodique)	Avant d'écouter une œuvre, les élèves mémorisent un geste instrumental (cellule rythmique ou mélodique identifiées par le professeur) représentant/accompagnant les plans sonores. Lors d'une première écoute, les élèves prennent conscience des

		différents plans sonores et les associent à leur rôle. Sur une deuxième écoute les élèves se mettent en scène suivant le plan sonore ou la fonction musicale choisie.
	différencier ce qui relève du successif et du simultané : sons conjoints, disjoints, accords, clusters	Traduction en musicogramme d'un extrait de musique contemporaine. Transposition collective dans l'espace classe de l'organisation des sons (un élève = un son) pour différencier disjoints, conjoints, accords et clusters. Réinvestissement de cette activité et du vocabulaire appris dans des créations vocales.
Forme	Identifier une alternance de rupture et continuité (organisation par répétition différée telle que forme rondo)	Les élèves écoutent une première fois l'extrait d'œuvre pour identifier les différents épisodes (couplets/refrains). Ils établissent avec le professeur une consigne collective : on se déplace sur les refrains, on reste statique sur les couplets. Lors des déplacements, les élèves choisissent librement un geste associé. L'exercice est répété jusqu'à ce que les élèves s'approprient les consignes et donc le déroulement de la forme.
	Repérer la récurrence variée d'un motif et l'objet de sa variation.	A partir d'un support visuel en série (ex : un même paysage à des saisons différentes) traduction musicale des changements opérés. Les élèves apprennent un chant simple (répertoire de la mémoire collective). Ils associent les variations visuelles à des variations sonores du chant. Ces variations sont commentées collectivement à l'oral.

J'évalue les progrès réalisés par les élèves

Pour les questions d'ordre générale, référez-vous au document 5. *Je fais le bilan d'un cours* téléchargeable sur le site de la mifor :

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr (rubrique ressources/non-titulaires)

L'enseignement de l'éducation musicale est construit entièrement par compétences. Ce sont celles que vous avez ciblées lors de votre préparation et que vous développez dans vos cours avec vos élèves. Ces compétences sont progressivement validées.

L'enseignement de l'éducation musicale s'appuie sur la voix et l'écoute. Son évaluation emprunte donc un chemin spécifique basé essentiellement sur des exercices réalisés à l'oral.

les grands devoirs écrits fondés sur des connaissances sont donc à proscrire. Vous pouvez

cependant prévoir de cours exercices écrits sous forme de graphiques ou de réponses type QCM. A la fin d'une période ou d'un trimestre, le professeur d'éducation musicale remplit les bulletins des élèves en y indiquant une évaluation chiffrée et un commentaire sur les progrès des élèves. Cette évaluation chiffrée s'appuie sur les compétences mobilisées et doit donc traduire les progrès de chacun, ceci en terme de gain.

Pour vous aider à réaliser cette traduction entre compétences et notes chiffrées, le tableau cidessous reprend les activités proposées en pointant les instants propice aux évaluations.

compétences	activités	situations d'évaluation			
voix et geste					
S'exprimer avec sa voix chantée en exerçant sa responsabilité vocale individuelle dans un cadre collectif	Mise en place d'un projet musical polyphonique Ex: échauffement et apprentissage vocal de différents motifs pouvant se superposer (chant trad) Puis création d'un chant polyphonique par petits groupes à partir des éléments travaillés (dans leur intégralité ou non)	appareil nomade. Le professeur			
Diversifier les registres utilisés (voisé, non voisé) Varier les paramètres pour exprimer des émotions	Relevé des modes de jeu exploités et des émotions exprimées dans une œuvre (ex <i>Sequenza 3</i> de Bério), imitation avec la voix (échauffement et production), réinvestissement direct dans des créations vocales.	Evaluation de des créations vocales à partir des compétences visées (registres et variation de paramètres)			
	styles				
Distinguer, identifier, une musique dans différents arrangements et interprétations. Relier les musiques aux faits de société	Création d'un arrangement vocal ou instrumental à partir d'un texte et sensibilisation à l'argumentation des choix artistiques. Ex : sur un texte engagé, création d'un arrangement par petit groupe, écoute de plusieurs interprétations, relevé à l'oral des différences et du contexte historique et culturel pour chacune d'elle avec d'utilisation d'un vocabulaire adapté	Argumentation orale des choix artistiques effectués par les élèves , utilisation d'un vocabulaire spécifique. Commentaire comparé oral de deux interprétations d'une œuvre inconnue en réutilisant le vocabulaire appris. Prolongement possible en histoire des arts : les élèves apportent une musique de leur répertoire (ex: musique sur un texte engagé) et sont capables d'émettre une critique constructive sur le choix artistique du compositeur.			
Comparer deux œuvres de style différent et d'époques chronologiques éloignées	Ecoute des deux extraits comprenant des passages improvisés l'un après l'autre, comparaison orale faite par les élèves avec un vocabulaire qui s'adapte à chaque période. Le support visuel peut être un atout supplémentaire pour la compréhension.	une grille préétablie, les élèves			

Timbre et espace				
Identifier des timbres par répartition temporelle des masses sonores	Ecoute d'un canon, mémorisation du thème par l'interprétation vocal, Le groupe est divisé et se lève lorsque la masse sonore à laquelle il est associé (pupitre si musique vocale ou famille instrumentale) intervient avec le thème.	évaluation en cours d'exercice (formative) : les élèves commentent leurs actions et corrigent si besoin. évaluation terminale (sommative) : les élèves agissent de la même façon sur une autre musique.		
Distinguer l'unicité et la pluralité des timbres dans une œuvre	Investigation sonore progressive du corps, de la voix et des matériaux présents dans la salle. Classification des différents timbres (couleurs, textures). Création sonore en groupes à partir des éléments travaillés, analyse orale de la production	La création est évaluée pour chaque groupe selon l'utilisation de la diversité des timbres et enregistrée. Les élèves réécoutent toutes les productions et s'autoévaluent.		
	Dynamique			
Percevoir et produire des intensités stables ou contrastées (intensité du son et augmentation des masses sonores) Moduler et associer l'intensité	Cette activité requiert l'utilisation d'une salle réseau. Identification des nuances lors d'une écoute (possibilité de proposer l'élaboration d'un musicogramme au tableau). Utilisation d'une autre œuvre sur laquelle on applique le même schéma dynamique grâce à un logiciel tel qu' <i>Audacity</i> . Les élèves prennent des motifs sélectionnés dans l'œuvre et ajoutent des effets d'amplification ou multiplient les éléments pour influer sur les intensités. Prolongement avec productions instantanées de motifs contrastés, lors de l'échauffement vocal	complémentaires : créer un musicogramme représentant le schéma dynamique de cette nouvelle musique. Cet évaluation se réalise hors la classe : les élèves peuvent écouter et envoyer leur production via le cahier de texte numérique. Evaluation orale collective ou individuelle (enregistrée) : lors de l'échauffement vocal création spontanée enregistrée. L'évaluation peut se porter sur la capacité de produire différentes intensités, de contraster les intensités, de respecter		
du geste à celle des sons	: associée à une direction de chœur Etude et analyse du travail d'un chef d'orchestre, sans, puis avec le son. Mise en place par les élèves d'une gestuelle intuitive en cohérence avec les nuances attendues	et évaluée sur la maîtrise de la compréhension ds gestes. L'évaluation des gestes de chef d'orchestre réalisés par les élèves est présente au sein de l'exercice réalisé.		
Temps et rythmes				
Identifier les modifications de durées d'un motif structurant.	Ecoute d'œuvres (avec utilisation de motifs en augmentation ou diminution). Mémorisation du motif structurant accompagné par les élèves d'un geste complémentaire. Travail sur la vitesse d'exécution du motif et du geste accompagnant. A partir de l'exercice précédent, production d'un thème et variation (travail autonome en petits groupes) à partir d'un projet musical strophique travaillé en classe entière.	productions des élèves.		

ressentir les ruptures et les évolutions du tempo	Cette activité requiert la disposition des élèves debout dans tout l'espace classe. Prise en route d'une musique en se déplaçant, et suivre les fluctuations du tempo. Apprentissage de signaux collectifs permettant de jouer sur l'évolution ou la rupture de tempi Réutilisation des signaux par des chefs d'orchestre désignés parmi les élèves.	Transfert des apprentissages sur les ruptures et les variations de tempi à partir d'une vidéo inconnu qui montre des scènes de la vie quotidienne (actions, déplacements, etc). La cohérence entre les mouvements de l"image et les réalisations musicales des élèves est évaluée.
	Successif et simultané	
Identifier les plans sonores et fonctions musicales (thème/accompagnement, section rythmique/mélodique)	Avant d'écouter une œuvre, les élèves mémorisent un geste instrumental (cellule rythmique ou mélodique identifiées par le professeur) représentant/accompagnant les plans sonores. Lors d'une première écoute, les élèves prennent conscience des différents plans sonores et les associent à leur rôle. Sur une deuxième écoute les élèves se mettent en scène suivant le plan sonore ou la fonction musicale choisie.	numérique de travail. Les élèves répondent à ce quizz après l'écoute en classe de différents extraits musicaux. Le quizz est évalué pour
différencier ce qui relève du successif et du simultané : sons conjoints, disjoints, accords, clusters		Les créations vocales sont codifiées (réalisation d'une partition) interprétées par petits groupes puis évaluées selon la cohérence entre le codage et la prestation.
	Forme	
Identifier une alternance de rupture et continuité (organisation par répétition différée telle que forme rondo)	l'extrait d'œuvre pour identifier les différents épisodes (couplets/refrains). Ils établissent avec le professeur une consigne collective : on se déplace sur les refrains, on reste statique sur les couplets. Lors des déplacements, les élèves	Evaluation de la réalisation collective et individuelle grâce à l'enregistrement vidéo de la

Repérer la récurrence variée A partir d'un support visuel en série Transfert des conclusions de ces d'un motif et l'objet de sa

(ex : un même paysage à des saisons différentes) traduction musicale des

les élèves s'approprient les consignes et donc le déroulement de la forme.

> commentaires sur un autre projet musical qui fera l'objet de plusieurs

variation.	simple (répertoire de la mémoire collective). Ils associent les variations visuelles à des variations sonores du chant. Ces variations sont commentées	
	collectivement à l'oral.	

Une fois les compétences évaluées, une traduction chiffrée peut s'effectuer facilement à deux moments de la séquence :

- à mi-parcours lorsque quelques compétences ont été mobilisées (une note provisoire sur 20 <u>avec un coefficient 0</u>)
- à la fin de la séquence quand le travail est réalisé en entier (une note sur 20 définitive <u>avec</u> <u>un coefficient 1)</u>

A la fin du trimestre, la moyenne correspond soit à une séquence soit à la moyenne de deux séquences travaillées dans un même trimestre.

La note provisoire coefficientée 0, donne au élèves une première "photographie" de leur travail. Elle leur permet de porter plus d'attention sur ce qui est le moins réussi et de pouvoir y remédier. Cette note disparaît de la moyenne trimestrielle pour laisser place à la ou les notes définitives (si deux séquences dans un trimestre).

La note définitive devient alors le reflet des progrès réalisés par chaque élève dans une même séquence.