

VADE-MECUM

Pour l'examen pédagogique de la SSPM en vue de l'obtention du diplôme de professeur de flûte à bec

Rédigé par Marianne Lüthi Niethammer, 1999.

Remarque préliminaire : Ce vade-mecum est un commentaire relatif au règlement des examens pour l'obtention du diplôme d'enseignement (partie IV C) de 1996. Il complète le vade-mecum de 1995 sur la formation pédagogique de la SSPM, en se concentrant sur les aspects spécifiques de l'instrument. Conçu comme un guide à l'intention des étudiants et des formateurs, il a pour but de définir plus précisément les connaissances et capacités requises ainsi que le contenu des examens oraux.

La bibliographie regroupe un choix d'ouvrages apportant des éclairages intéressants sur les aspects didactiques, pédagogiques et artistiques de la pratique de la flûte à bec. Son étude est recommandée, mais pas obligatoire.

1. Examen oral - colloque (30 minutes)

Cet aperçu doit servir de fil conducteur pour la durée des études.

Lors de l'examen, l'étudiant devra démontrer qu'il possède les connaissances de base requises.

A. Aspects méthodologiques

1.

Education musicale générale avec la flûte à bec comme instrument d'initiation : possibilités et limites

La flûte comme instrument préparatoire

La flûte comme instrument principal : éducation musicale générale, pratique instrumentale, spécialisation

2.

Formes et planification de l'enseignement

Enseignement privé et de groupe

Apprendre / expliquer / découvrir par le jeu

Montrer / trouver soi-même

Jouer quelque chose / répéter / jouer ensemble

Ecouter / réagir

Travail d'après une méthode / sans suivre de méthode

Critères pour fixer le degré de difficulté de la littérature

Littérature « conforme au style », élargissement admissible

Partitions imprimées et écrites soi-même

Désignation de la partition

Possibilités en matière d'improvisation

Introduction à la nouvelle musique

« Devoirs »

Conseil aux parents

Persévérer, abandonner

Elèves travaillant de manière assidue / ne réalisant pas de progrès

Lecture à vue et travail d'approfondissement

Elèves difficiles / élèves nécessitant un soutien partiel / élèves très doués

Enfants / adolescents / adultes

Planification d'une leçon / planification à court terme / à long terme

Enseignement planifié ou élaboré librement

Calendrier

3.

Orientation artistique de la leçon

Perception globale

Apprendre en jouant

Développer l'oreille et la sensibilité générale

Encourager / renoncer

Eveil de la capacité d'organisation formelle de la musique et initiation à l'interprétation

Ne pas jouer au-dessous de son niveau en tant que musicien, mais savoir s'adapter à différents niveaux en tant que pédagogue

Attendre beaucoup d'un élève (doué)

« Tout est permis » ou : respect envers l'œuvre composée

Précision / imagination

Rythme / tempo / timing

Qualité du son et intonation

Articulation et phrasé

Mélodie et harmonie, ligne mélodique et accents

Découvrir et pratiquer différents styles (également l'ornementation)

Ne travailler qu'avec de bons instruments

4.

C'est pendant le cours que l'élève doit apprendre à s'exercer

Les premières expériences avec l'instrument constituent déjà une forme d'exercice

Apprendre à s'exercer en jouant (répéter, s'écouter, corriger)

Jouer un morceau d'un bout à l'autre ou s'exercer

Exercices techniques et d'interprétation (organisation, rythme, intonation, doigté, langue, respiration, coordination)

Les exercices visent à mettre en œuvre les connaissances

Manière de répéter : jeu réfléchi et automatismes

5.

Direction d'ensembles : outils méthodologiques, littérature

b. Aspects didactiques

1. Position

Position du corps et tenue de l'instrument

Equilibre entre tension / relâchement / contraction

Le mouvement comme moyen d'expression / le mouvement comme substitut à l'expression

2. Déplacement des doigts et techniques de doigté

Initiation

Déplacement des doigts

Doigté et déchiffrage des notes

Lever et poser

Doigts regroupés / doigtés fourchus

Doigtés de base / secondaires / auxiliaires

Analyser les déroulements

Repérer les difficultés

Lutter contre les blocages psychologiques

Jouer de façon consciente

Exercer / acquérir des automatismes

Erreurs commises lors des liaisons

Doigtés baroques « modernes »

Doigtés baroques « originaux »

Doigtés sur les instruments de la Renaissance (consort) et de type Ganassi

Influence du doigté sur le timbre et l'intonation

Doigtés modernes pour la réalisation de trilles (doigtés secondaires : voir écoles)

Doigtés historiques pour la réalisation de trilles (par ex. Hotteterre et Ganassi)

Déplacement du pouce

3. Mouvement de la langue et articulation

Initiation / mouvement de la langue

Eviter et corriger les erreurs

Force de l'attaque (T, D) / tenue du son / interruption du son

L'articulation comme élément du langage musical

Rapport entre l'articulation et les techniques du doigté

Relation entre l'articulation et l'intonation

Vélocité

Double articulation moderne

Connaissance et application des différentes indications historiques

L'articulation historique dans le cadre de l'enseignement amateur : quand, comment, où ?

L'articulation dans la musique moderne

4. Respiration et formation du son

Différence entre « mécanisme de la respiration » (respiration naturelle) et « exercices respiratoires » (respiration contrôlée)

Différence entre exercices pour tous les jours / à des fins thérapeutiques / pour les chanteurs et les personnes jouant d'un instrument à vent

Pour la flûte à bec :

Comment retenir son souffle et souffler ? Equilibre entre vitesse, pression et volume d'air

Emission des sons aigus

Esthétique de la qualité du son et du timbre

Expressivité (dynamique) et intonation

Qualité du son dans l'enseignement pour débutants

Corriger les défauts (chevrotement)

Son tenu et son fluide

Intonation et accord

Utilisation du vibrato comme « ornement »

5. Diapason, tempérament et accordage

Contrôle du diapason : de sa propre flûte, de la flûte de l'élève, des instruments d'accompagnement
Tenir compte de la température de l'instrument et de la température ambiante, intensité du souffle et tension du corps

Connaître la qualité de l'instrument de l'élève

Représentation du tempérament recherché : intonation juste, tempérament égal, adapté à un système donné...

Education de l'oreille en travaillant avec des sons combinés (voir écoles modernes de flûte à bec).

Tempérament dans des pièces à une seule voix : échelle

Tempérament dans la musique d'ensemble : sonorité de l'accord

Connaissances de base des tempéraments historiques

Accordage : Correction à l'oreille en modifiant l'intensité du souffle

Différentes intonations sur différents degrés

Correction par changement de doigté

Correction par des manipulations sur l'instrument

Event. travail avec un appareil d'accordage

Appréciation du seuil de tolérance dans l'enseignement

6. Rythme

Premières expériences rythmiques : long/court, rapide/lent, divisé par deux/doublé, triplé/divisé par trois

Traduire la notion du temps dans un système de notation musicale

Reproduire en musique la notation du temps

Rythmes mesurés, rythmes libres

Improvisation rythmique

Veillez à une rythmique judicieuse lors de la notation d'exercices

Jouer en mesure

Additionner : noire + noire

Diviser : 1 blanche/deux noires, 1 blanche pointée/trois noires

Expérimenter les temps forts et les temps faibles

Rythme et respiration

Jouer en visant un but

L'importance des pauses

Définition et apprentissage de la levée, de la syncope, de l'hémiole, du mètre, de la mesure

Couples de danses

Donner les entrées

Faites les plus courantes

Exercices spécifiques pour les niveaux débutants :

- travailler avec les personnes n'ayant pas le sens du rythme
- reconnaître les origines des imprécisions rythmiques : défaut de représentation, difficulté de lecture, manque de volonté, articulation imprécise, déplacement des doigts incontrôlé
- encourager l'élève à jouer de façon fluide

Exercices spécifiques pour les niveaux supérieurs

- initiation aux subtilités rythmiques
- jeu avec ou sans accentuation
- marge de liberté
- mètre et tempo dans la musique ancienne
- connaissance des principales règles des « proportions »
- interprétation d'ornementations libres notées
- notation de ses propres ornements
- danses baroques et de la Renaissance
- théorie des affects et tempo
- rythmes et notation de la nouvelle musique

c) Pratique de l'interprétation et étude des sources

Distinction des principaux styles dans la littérature pour flûte à bec, et initiation à une interprétation conforme au style

Le problème du tempo dans la musique ancienne et moderne

Connaissance des principales sources
Ouvrages de référence

Principes des tempéraments historiques

Notions de bases de l'ornementation : diminution, variation, ornementation française/italienne à l'époque baroque, improvisation dans la musique ancienne (ground, etc.)

Articulation dans l'art de la diminution et à l'époque baroque

Techniques de jeu spéciales telles que « flatterment », « inégalité », et comment les enseigner (à partir de quand, comment, où et quand faut-il les éviter)

Principes de base pour l'interprétation de la musique du Moyen Age

Systèmes de notation et techniques d'interprétation pour la musique d'après 1960 env.

La flûte à bec au 19ème siècle (évent.)

d) Connaissance de l'instrument

Instruction sur la manière de traiter et d'entretenir l'instrument : soins, rangement, échauffement, bouchage, gonflement, nettoyage, huilage, séchage, protection contre la chaleur et l'humidité, chauffer l'instrument avant de jouer, pour les instruments de valeur : contrôle par un facteur de flûte.

Principes de base de la facture de l'instrument, en n'oubliant pas que les bons facteurs sont plus compétents que les musiciens dans ce domaine !

Connaissance des différents types d'instruments et de leurs formes d'expression : instruments baroques, instruments de consorts, instrument du début du baroque, instruments modernes.
Orienter les élèves avancés.

Jouer de façon adéquate dans des ensembles d'instruments de 4 et 8 pieds.

Transpositions et transcriptions.

e) Littérature

Connaissances des bonnes écoles modernes (degré de difficulté, orientation)

Connaissances approfondies de la littérature pour niveau débutant, moyen, supérieur (tendances et quelques exemples)

Choix d'exemples d'œuvres ou de compositeurs français, italiens, anglais et allemands du 18ème siècle, ainsi que de pièces typiques du 17ème, 16ème et 15ème siècle

Connaissances de la littérature originale pour flûte à bec et ses caractéristiques, savoir évaluer les transpositions, les transcriptions, les bons et mauvais arrangements, les arrangements a-stylistiques (par ex. pour les écoles), la musique folklorique ou le jazz pour flûte à bec, la nouvelle musique pour élèves débutants et moyens.

Musique pour voice-flute, flûte ténor/soprano/
Compositions ou transcriptions pour quartflöte/sixthflute/sopranino

Musique de chambre pour plusieurs flûtes à bec ou traverso / hautbois baroque / basson baroque / violon / viole de gambe / clavecin obligé

La flûte à bec dans la cantate, l'opéra, l'oratorio, le concerto soliste

Œuvres didactiques historiques et études modernes

Event. revues spécialisées comme « Tibia »

2. Leçons

Parmi les nombreuses possibilités, l'étudiant doit faire un choix adapté au niveau, à l'âge et aux intérêts de l'élève. Si le présent vade-mecum offre un aperçu global, l'étudiant doit veiller par contre à ne pas aborder trop de chose pendant la leçon. Au terme de la leçon d'examen, il aura la possibilité de justifier son choix et d'expliquer les écarts par rapport au programme.

Dans la mesure du possible, les deux leçons devraient se distinguer nettement l'une de l'autre (thématique, niveau, âge, etc.).

Phrases-clefs pour l'enseignement

Toute pédagogie musicale doit être fondée sur la responsabilité artistique.

L'élève doit rentrer chez lui en gardant une forte impression de la leçon.

L'élève doit mieux savoir jouer à la fin qu'au début d'une leçon.

L'élève apprend à se familiariser progressivement avec la musique.

Les musiciens doivent être tout aussi exigeants dans l'enseignement que dans la pratique de leur instrument, mais en s'adaptant au niveau de l'élève

En tant que professeur, je ne joue pas au-dessous de mon niveau, mais je l'adapte à celui de mes élèves

Ecouter et réagir immédiatement

L'élève doit aussi pouvoir dire son opinion

Il faut apprendre à s'exercer, et l'élève ne peut le faire que pendant la leçon

En règle générale, l'élève se rend chez un professeur de musique parce qu'il a envie d'apprendre à jouer d'un instrument, et son plus grand plaisir, c'est d'arriver à un résultat.

Première leçon avec son propre élève (40 minutes)

Le candidat doit utiliser au mieux le temps qui lui est imparti et aborder différents domaines, en se concentrant sur le jeu instrumental. Il fera des corrections claires et encourageantes, adaptées au niveau, aux capacités, à l'âge et au degré de formation de l'élève. Le candidat n'est pas tenu de suivre une méthode d'enseignement précise, mais il devra justifier d'une approche sérieuse des différents problèmes d'ordre didactique, et être en mesure d'expliquer ses intentions. Il se présente avec son propre élève.

Leçon de démonstration avec un élève inconnu (30 minutes)

Durant cette leçon, le candidat doit montrer qu'il est capable de reconnaître et développer les aptitudes de l'élève. Lors du colloque, il devra pouvoir donner des explications sur la poursuite de l'enseignement avec cet élève (techniques d'apprentissage progressives, littérature adaptée en fonction du niveau).

Le professeur de didactique se charge de l'organisation de la leçon avec l'élève inconnu.