

➤ EDUCATION MUSICALE

l'écoute

Repères pour l'écoute

Prenant en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme d'en écouter, l'éducation musicale apporte les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement des capacités d'écoute et d'expression¹.
Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et apprennent à s'y référer².

CYCLE 2 ³	CYCLE 3 ⁴
Écouter, comparer : • Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés. • Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc. • Lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.	Écouter, comparer et commenter : • Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. • Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical. • Vocabulaire simple pour décrire la musique ; principales caractéristiques de l'orchestre symphonique ; formes de production variées (vocales, instrumentales, solistes).
Explorer et imaginer : • Expérimenter les paramètres du son.	Explorer, imaginer et créer : • Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles.
Échanger, partager : • Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques. • Vocabulaire adapté à l'expression de son avis.	Échanger, partager et argumenter : • Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat. • Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres. • Vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique.

Développer les compétences de perception suppose d'exercer l'écoute en s'intéressant à la pluralité des esthétiques et des éléments sonores constitutifs du discours musical. Au fil des découvertes d'extraits musicaux, l'enfant explore progressivement les matériaux et les organisations de la musique. Ce faisant, il exerce sa curiosité et affine une posture d'auditeur attentif à la diversité musicale.

1. BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015, Annexe 1 Programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux [cycle 2]

2. BOEN, spécial n°11 du 22 novembre 2015, Annexe 2 Programme d'enseignement du cycle de consolidation [cycle 3]

3. BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015, Annexe 1 Programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux [cycle 2]

4. BOEN, spécial n°11 du 22 novembre 2015, Annexe 2 Programme d'enseignement du cycle de consolidation [cycle 3]

Évitant les approches uniformes (qui consisteraient, par exemple, à commencer systématiquement par chercher à identifier les instruments entendus), l'enseignant s'appuie sur les premières remarques des enfants pour les aider à cerner les caractéristiques saillantes et les particularités de l'extrait écouté. L'élève s'empare ainsi peu à peu des spécificités du langage musical. Il apprend à les percevoir, à les comparer, à les expérimenter par la pratique, à les décrire en s'appropriant un vocabulaire simple et à construire de premières références culturelles.

Les repères proposés s'organisent en six ensembles. Les trois premiers concernent les matériaux sonores : **timbre et espace, temps et rythme, dynamique**. Les deux suivants se rapportent à l'organisation du discours musical : **successif et simultané, forme**. À la croisée de ces champs d'exploration, le dernier domaine concerne **les styles**.

Aucun de ces ensembles ne constitue un répertoire exhaustif, ni une liste prescriptive de notions à aborder. Ils invitent à explorer le langage musical dans sa diversité. Ils n'impliquent pas davantage d'approche restrictive : travailler un domaine n'exclut pas d'en aborder parallèlement un autre. Par exemple, percevoir et/ou produire un ostinato rythmique permet de développer des compétences relatives à la fois au domaine *Temps et rythme* et au domaine *Successif et simultané*. Autant que possible, les approches conjuguent l'écoute et l'exploration par la pratique.

Le timbre et l'espace sonore

S'intéresser au timbre et à l'espace, c'est identifier :

- les voix (enfants, hommes, femmes) et la diversité des émissions vocales (voix lyriques, nasales, gutturales, avec ou sans vibrato, etc.) ;
- les instruments ou leurs familles : instruments de l'orchestre (cordes, vents, percussions), instruments traditionnels, instruments anciens, instruments des musiques amplifiées, etc. ;
- les modes de jeu : frotter, pincer, souffler, frapper, secouer, etc. ;
- les bruitages, effets sonores divers (résonance, sourdine, traitements électroniques, etc.) ;
- les formations : solistes, petites formations (duo, trio, etc.), ensembles instrumentaux (orchestre symphonique, harmonie, fanfare, bagad, batucada, gamelan, big band, etc.), ensembles vocaux (chœurs d'enfants, de femmes, d'hommes, mixtes) ;
- les caractéristiques de l'espace sonore : les hauteurs (grave/aigu) et la densité (matière sonore aérée, compacte).

Pistes pédagogiques⁵

- choisir un extrait musical présentant des contrastes évidents de timbres et de hauteurs ;
- s'appuyer sur la dimension visuelle pour comprendre le rapport entre la taille de l'instrument et la hauteur des sons émis (ex : violon et contrebasse, piccolo et basson, triangle et grosse caisse, etc.) ;
- explorer les sonorités d'objets divers, les comparer et établir quelques liens entre le matériau (bois, métal, papier, etc.), le geste et le son produit (mat, résonant, sec, etc.) ;
- jouer avec la voix pour en découvrir ses multiples possibilités (parler, chanter, chuchoter, crier, murmurer, imiter des bruits ou des instruments, etc.).

5. En complément, cf. rubrique *Timbres et formations* in [L'écoute comparative](#)

Le temps et le rythme

S'intéresser au temps et au rythme, c'est repérer :

- la pulsation : présente ? aisément perceptible ?
- le tempo : vitesse (lent/rapide/modéré), variations (accélération, ralenti) ;
- le rythme : organisation des durées (longues/brèves), formules rythmiques prégnantes, temps fort, régularité ou non des accents, organisation binaire ou ternaire.

Pistes pédagogiques⁶ :

- s'entraîner à percevoir la durée d'un son (par exemple, la résonance d'une cloche, une porte qui claque, un avion qui passe) ;
- ressentir la pulsation (frapper, se balancer, marcher), expérimenter des variations de tempo (par exemple, chanter une chanson à différentes vitesses, se déplacer sur une musique qui accélère ou ralentit) ;
- comparer des durées : par exemple lors d'une écoute, repérer une succession de notes brèves, une suspension sur une note longue en les matérialisant par la voix, un geste, un déplacement, un graphisme ;
- repérer et reproduire vocalement ou corporellement les formules rythmiques caractéristiques d'un extrait entendu ou d'une chanson apprise ;
- distinguer pulsation et rythme lors d'une écoute, les superposer lors d'une production musicale ;
- inventer des superpositions de rythmes (polyrythmie).

La dynamique

S'intéresser à la dynamique, c'est repérer :

- les intensités (nuances : fort, doux, etc.) ;
- les évolutions progressives d'intensité : crescendo, decrescendo ;
- les contrastes, les accentuations, les silences ;
- la densité (effectif vocal ou instrumental) ;
- l'utilisation d'accessoires modifiant les intensités (sourdine, porte-voix, etc.) ;
- la présence ou non d'un système d'amplification électrique.

Pistes pédagogiques :

- jouer sur l'intensité : expérimenter diverses nuances lors des jeux vocaux ou instrumentaux, faire des choix de nuances au service d'une intention expressive, adapter le geste vocal ou instrumental à la nuance recherchée ;
- lors d'une écoute, marquer les variations d'intensité par une gestuelle appropriée (comme en jouant avec une bulle de son qui gonfle ou rétrécit au gré des nuances) ;
- repérer lors d'une écoute les contrastes d'intensité liés à la densité (par exemple, solo/ tutti) ;
- jouer sur l'intensité par la densité (un ou plusieurs interprètes, crescendo par accumulation⁷, etc.) ;
- explorer différents dispositifs permettant de modifier la dynamique d'un son (un élastique fixé sur une boîte de conserve, une lame sonore posée sur une boîte en polystyrène, etc.).

6. En complément :

- Rubrique Écoute et pratique rythmique in [L'écoute : exemples de mise en œuvre](#)
- [De l'écoute à l'invention](#)

7. Crescendo obtenu par ajout progressif d'instruments ou de voix

Le successif et le simultané

S'intéresser au successif et au simultané, c'est, dans un temps musical assez court, repérer :

- une écriture musicale monodique, polyphonique, polyrythmique ;
- les plans sonores (mélodie, accompagnement) ;
- des entrées successives, un canon, un tuilage, une accumulation ;
- des éléments continus : trames, bourdons ;
- des éléments répétitifs : boucles, ostinato, jeux d'imitation, d'écho, etc.

Pistes pédagogiques⁸ :

- repérer, à l'écoute d'une oeuvre, s'il y a un ou plusieurs musiciens, s'ils jouent ou chantent la même mélodie (à l'unisson), le même rythme (homorythmie), *a cappella* ou avec accompagnement ;
- jouer sur des alternances en interprétant des chants à répondre, en organisant un dialogue vocal ou instrumental entre deux élèves ou groupes d'élèves ;
- construire des superpositions de différents plans sonores : trames, émergences, ostinato rythmique ou mélodique ;
- élaborer une polyrythmie instrumentale ou vocale par accumulation de boucles rythmiques (inventées ou reprises d'une écoute ou d'une chanson) ;
- élaborer une représentation graphique marquant la succession et la simultanéité des différents éléments sonores d'une oeuvre écoutée ou d'une création.

La forme

S'intéresser à la forme, c'est, dans un temps musical plus long, repérer :

- une phrase musicale ;
- la récurrence d'un thème ou d'une formule ;
- des structures (couplets/refrain, forme strophique, thème et variations, forme ABA, forme à reprises, forme responsoriale, etc.) ;
- des éléments d'organisation : introduction, ponts instrumentaux, interlude, ritournelle, refrain, improvisation, coda⁹.

Pistes pédagogiques¹⁰ :

- mémoriser une phrase musicale (pour mieux la percevoir lors des écoutes) en la fredonnant, en la traduisant par un geste ou un mouvement adéquat ;
- s'approprier l'organisation des différents éléments d'une forme musicale en associant chaque partie à une mise en mouvement spécifique ;
- élaborer un codage permettant de mettre en évidence la structure de l'extrait étudié ;
- inventer une courte pièce musicale reprenant une forme découverte lors d'une écoute.

8. En complément :

- Rubrique : Organisation de la musique in [L'écoute comparative](#)
- [L'écoute : exemples de mise en œuvre](#)
- [De l'écoute à l'invention](#)

9. La coda est la partie conclusive d'un morceau de musique.

10. En complément, cf. note 8.

Les styles

S'intéresser aux styles musicaux, c'est :

- exercer la capacité à s'ouvrir à la diversité et à l'altérité ;
- s'approprier des repères culturels, historiques et géographiques ;
- identifier quelques caractéristiques musicales propres à une époque, une région, une culture ;
- élaborer une première classification large et ouverte ;
- découvrir diverses fonctions de la musique, qui traversent les époques et les esthétiques : musiques de danse, musiques religieuses, musiques de fête, hymnes, berceuses, etc. ;
- créer des passerelles avec d'autres domaines artistiques.

Pistes pédagogiques¹¹ :

- comparer des oeuvres de styles différents pour mettre en évidence points communs et spécificités (par exemple, jazz vocal et polyphonie vocale de la Renaissance) ;
- comparer des oeuvres d'un même style pour en dégager quelques particularités (par exemple, jazz vocal et jazz instrumental) ;
- comparer des oeuvres répondant à une même fonction dans des esthétiques différentes ;
- élaborer une frise chronologique et/ou une carte géographique des oeuvres écoutées.

Références sitographiques

- Site : [Musique Prim](#)
- Ressources de la [Philharmonie de Paris par Eduthèque](#)

¹¹. [L'écoute comparative](#)