

Formation à la pédagogie Kodály

Les outils Kodály au service du musicien

*

Quelques mots à propos de la pédagogie Kodály

Cette approche a été développée dans les années 1950 en Hongrie par le compositeur Zoltán Kodály entouré d'une équipe de pédagogues. Elle est utilisée depuis dans le monde entier, de la petite enfance jusqu'à un niveau avancé. La grande diversité de ses domaines d'application fait qu'elle est en perpétuel renouvellement, s'adaptant à de nombreuses situations selon les besoins des enseignants.

C'est une pédagogie permettant de **développer l'oreille et la musicalité grâce au chant**.

Pour les enfants l'importance est mise sur **l'oralité**, l'utilisation du répertoire traditionnel, **le jeu et le mouvement**. Une fois les compétences préparées avec soin l'apprentissage des notions se fait de manière plus naturelle, vécue donc concrète. La progression se fait étape par étape suivant une méthodologie respectant le développement cognitif de l'élève. Cette approche laisse la place à la créativité tout en suivant une structure simple : toujours lier une nouvelle notion à une compétence déjà maîtrisée.

Pour les adultes l'attention est portée sur le développement de l'oreille relative. Par la pratique de la **solmisation** nous considérons chaque pièce musicale dans son contexte **modal ou tonal**. C'est une autre manière d'entendre les mélodies, par le ressenti corporel de chaque fonction **et de son rapport à la tonique**. Se développe ensuite la reconnaissance des autres degrés et des **différents modes**. Tout naturellement nous arrivons aux accords, aux progressions harmoniques, aux cadences, aux modulations, aux altérations... Toutes ces notions deviennent **concrètes pour l'oreille et plus faciles à entendre** car elles ont été vécues et ressenties corporellement.

Les outils Kodály au service du musicien

Les outils de la pédagogie Kodály sont excellents pour développer toujours plus **le sens mélodique**, et **le sens harmonique** et arriver à **mieux entendre les mouvements musicaux**. Le point de départ est toujours une chanson, un chant du répertoire, ou une pièce polyphonique. Nous chantons pour ensuite nous intéresser le temps d'un exercice à tel ou tel aspect de la musique étudiée.

Ces outils sont les suivants :

- **La solmisation** : chanter les notes « en relatif » pour mieux mémoriser les mélodies. Cela permet de développer l'oreille de manière sûre, car le nom d'un intervalle chanté est toujours lié au même mouvement mélodique. (On chantera toujours do mi comme une tierce majeure, quel que soit le mode). Avec la solmisation, le nom de la note est une fonction mélodique ou harmonique, mais pas une hauteur absolue. Cela crée des **automatismes sûrs dans l'oreille, qui peut entendre et se repérer plus facilement**.
- **La phonomimie** : ce sont les gestes des mains correspondants à chaque note. Elles font le lien entre le corps et l'oreille, pour ancrer encore plus dans le vécu les mouvements de la musique.
- **Les syllabes rythmiques** : Elles permettent une perception facilitée des rythmes par un lien direct entre la durée d'un son et sa syllabe chantée (to pour la blanche, ta pour la noire, ti pour la croche par exemple). Le lien se fait ensuite entre l'oral et l'écrit plus naturellement.
- **La notation simplifiée** : C'est une façon de noter la musique sans portée, avec les rythmes et la solmisation uniquement, sur une seule ligne. Cela permet une lecture sur trois octaves sans effort, utile pour les débutants mais aussi pour noter des mélodies à la volée pour les musiciens plus avancés.
- **Les jeux polyphoniques** : par le travail des ostinatos, des canons, du chant à deux voix puis de l'harmonie, **la justesse acoustique** est pratiquée. C'est un excellent moyen de développer l'oreille. Tous les intervalles sont chantés en s'ajustant à l'autre voix, en cherchant la beauté de cette justesse d'intonation.
- **L'improvisation et la composition** : rythmique puis mélodique, elle permet d'affiner la maîtrise de chaque aspect de la musique : les modes, les phrases suspensives ou conclusives etc.

Pendant ces deux jours nous chanterons et pratiquerons ces exercices en suivant une progression réfléchie et cohérente : de l'intuitif vers un vécu conscient, du simple vers le complexe, en liant chaque nouvelle notion à une autre déjà connue et maîtrisée.

Programme

La solmisation au service du développement de l'oreille

Nous la pratiquerons pendant ces deux jours. C'est un outil très efficace pour développer l'oreille d'un musicien. En partant d'une chanson, d'un chant, nous verrons comment la remettre dans son contexte modal ou tonal. Nous verrons aussi comment à partir d'une partition ou d'une musique entendue trouver la finale pour ensuite choisir la solmisation adéquate. Nous pratiquerons la phonomimie et apprendrons à l'utiliser seul ou en groupe.

Le répertoire jeux et chansons en pratique

Pour les enfants comme les adultes, les jeux chantés sont un très bon matériau pour commencer : partir d'une chanson simple, d'un jeu de main, pour complexifier, faire des jeux de groupes, des jeux de rapidité, de découpage en carrures, de question-réponse. Comment trouver des idées de pratique autour d'une chanson, en ayant toujours pour but de développer l'oreille, la conscience polyphonique et l'aisance rythmique ?

L'oreille intérieure

C'est une compétence très importante pour la lecture : entendre la mélodie (puis l'harmonie) dans sa tête en lisant. Nous montrerons des exercices spécifiques et progressifs pour aller vers une mémoire musicale plus précise, plus élastique, plus autonome.

La perception du rythme : du corporel au visuel

Avec l'aide des syllabes rythmiques, des mouvements corporels pour les mesures, de la notation écrite, nous verrons comment développer plus finement les capacités rythmiques. Nous aborderons l'importance des durées, des accents, du phrasé rythmique.

Un chemin vers la polyphonie

Il est plus facile de chanter en polyphonie si tout un travail préparatoire a été bien mené. Nous partirons de la monodie pour aller vers le chant à plusieurs voix. Par les jeux polyphoniques, les ostinatos, la polyrythmie, le chant à deux voix, les canons, nous verrons comment devenir autonomes.

Faire le lien entre l'oral et l'écrit

Nous montrerons grâce à la notation simplifiée comment passer de l'oral à l'écrit par étapes. Nous montrerons comment utiliser la solmisation pour une lecture sans clef, avec clef, puis dans différentes tonalités. Nous aborderons les modulations.

Découvrir l'harmonie par la solmisation

La solmisation est une excellente façon d'entrer dans le monde harmonique de l'intérieur par le chant, par le vécu. Nous verrons comment ce travail oral peut être le départ d'une compréhension qui rejoindra la partition dans un deuxième temps.

Improviser et composer : en suivant une structure imposée (pour plus de liberté !) nous verrons comment improviser dans une carrure, un mode, selon une harmonie ...

Emploi du temps des deux journées

Chaque atelier propose **45 minutes de pratique** suivi d'un moment d'échange, discussion et prise de notes autour du thème abordé.

	Jour 1		Jour 2
9h00	Accueil des participants		
9h30 – 11h	Pratique polyphonique Chantons ensemble à deux voix, à trois voix... et en solmisant, pour développer notre écoute	9h00 – 10h30	Pratique polyphonique Acquérir les outils Kodaly : phonomimie, syllabes rythmiques, solmisation...
11h00 - 12h30	Jeux chantés en petits groupes et exercices rythmiques et mélodiques pour progresser, à pratiquer en groupe	10h30 – 12h00	Jeux pour le chœur pour être un musicien encore plus à l'écoute, plus présent, plus à l'aise
Repas			
14h00 – 15h00	Méthodologie : de l'oral à l'écrit (I) Poser les bases Comment développer les premières compétences pour un bon départ ?	13h00 – 14h00	Méthodologie : de l'oral à l'écrit (II) Aborder la lecture sur partition, les accords, les cadences, l'harmonie avec la solmisation.
15h00 – 16h00	De la monodie à la polyphonie (I) Le début du chemin, méthodologie et exercices pratiques	14h00 – 15h00	Plusieurs pistes pour travailler seul Trouver le do, trouver le la, Analyser les partitions

Formateur

Grégory Hérail - Directeur de l'école de musique « Bouge et Chante » à Lyon, professeur
Président de l'association "La Voix de Kodály en France".
Professeur au Conservatoire de Meyzieu pour le projet « Voix-ci Voix-là ».

Diplômes

Diploma in Music Pedagogy de l'Institut Kodály / Académie Liszt de Budapest
Master de composition, Licence de musicologie, D.U.M.I.

J'anime des formations et intervins depuis plusieurs années dans les conservatoires ou lors de stages Kodály organisés dans toute la France. (Paris, Lyon, Montpellier, Metz, Nantes) Je suis passionné de chant, de polyphonie et de pédagogie depuis cette rencontre avec les approches Kodály et Dalcroze. Je continue à me former régulièrement en France et à l'étranger, en lien avec l'institut Kodály de Kecskemét et l'International Kodály Society.

=

L'organisme de formation

Bouge et Chante est Organisme de formation depuis 2015. Notre objectif est de former des professeurs à l'approche Kodály, de faire vivre la réflexion autour de la pédagogie musicale et d'encourager les participants à poursuivre leur formation, à l'étranger notamment.

Déclaration d'Activité no **82 69 12157 69** auprès du préfet de région Rhône-Alpes.
Ce numéro ne vaut pas agrément de l'état. (*Mention obligatoire*)

=

Bouge et chante est aussi une école de musique à Lyon suivant les principes de la pédagogie Kodály. Nous accueillons les enfants à partir de 6 mois (avec leur parents) et jusqu'à l'âge adulte pour le Chœur de la Croix Rousse. Nous dispensons des cours collectifs chant et mouvement (c'est le cœur du projet) ainsi que des cours de piano et de violoncelle en suivant les principes de la pédagogie Kodály.

www.bougeetchante.fr

www.facebook.fr/bougeetchante

=

Infos pratiques

Lieu de la formation :

Tenue : Portez une tenue souple et des chaussons permettant de bouger librement !

Pour le repas : Nous ne pourrons pas manger sur place et devons libérer les lieux au moment du repas.

Pour valider l'inscription merci de remplir le formulaire en ligne :

www.bougeetchante.fr/formation

Prix	Financé à titre individuel	Financé par une structure
Vous pouvez demander la prise en charge de la formation par votre employeur, renseignez-vous auprès de lui.		
Règlement : Par chèque ou par virement à l'ordre de « bouge et chante » Par virement bancaire sur le compte du Crédit Mutuel à Lyon : IBAN FR76 1027 8073 0100 0218 5310 153 BIC CMCIFR2A / Merci d'indiquer sur le virement votre NOM et « Kodaly Mai Paris ».		
Bouge et Chante – Organisme de formation Déclaration d'Activité no 82 69 12157 69 auprès du préfet de région Rhône-Alpes. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'état.	Adresse postale pour le courrier: Association Bouge et chante 3, rue Ornano 69001 LYON	

Des questions ? N'hésitez pas !

Emilie Choffel – Coordinatrice
formation@bougeetchante.fr

Grégory Hérail – Formateur
tél : 06 95 05 11 81