

Formation à la pédagogie Kodály
Les outils Kodály au service du musicien
7 – 8 Mars 2020
L Y O N

*

Quelques mots à propos de la pédagogie Kodály

Cette approche a été développée à partir des années 1940 en Hongrie par le compositeur Zoltán Kodály entouré d'une équipe de pédagogues. C'est une synthèse de nombreuses pédagogies musicales existant déjà à l'époque, mais repensées et organisées de manière systématique. 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 altérations, aux modulations, ... Toutes ces notions deviennent **concrètes pour l'oreille et plus faciles à entendre** car elles ont été chantées à l'intérieur d'œuvre du répertoire (classique, traditionnel, jazz ou autre...)

Quels sont les « outils Kodály » ?

Les outils de la pédagogie Kodály sont excellents pour développer **le sens mélodique** et **le sens harmonique** et arriver **à mieux entendre les mouvements musicaux**. Ce ne sont pas à proprement parler des outils inventés par les Hongrois, mais synthétisés et organisés de manière systématique. Le point de départ est toujours un morceau, une chanson, un chant du répertoire, une pièce polyphonique, bref, un morceau de musique ! Nous chantons pour ensuite nous intéresser le temps d'un exercice à tel ou tel aspect de la musique étudiée (la forme, la mélodie, le rythme). Les exercices sont donc toujours travaillés dans un contexte musical.

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, jamais comme une tierce mineure, et ce 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 ainsi 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 découpage en durées longues ou courtes est simplifié. Le passage à l'écrit se fait sans aucun problème.
- **La notation simplifiée** : C'est une façon de noter la musique sans portée. Sont notés 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. C'est aussi une étape importante pour l'apprentissage de la lecture chez les jeunes élèves.
- **Les jeux mélodiques, rythmiques, 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.

Pendant ces deux jours nous chanterons puis 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 de la formation

I. La solmisation au service du développement de l'oreille

OUTILS : solmisation, phonomimie

La solmisation est un outil très efficace pour développer l'oreille mélodique et harmonique. En partant d'un chant nous verrons comment la pratiquer et trouver la solmisation adéquate pour telle ou telle mélodie. Nous pratiquerons la phonomimie (gestes associés à chaque note) et apprendrons à l'utiliser seul ou avec un groupe.

Compétences acquises à la fin de la formation :

Comprendre les principes de la solmisation et savoir la pratiquer.

Trouver la bonne solmisation pour une mélodie entendue ou lue sur partition.

Etre capable de solmiser plusieurs chansons ou mélodies du répertoire populaire, classique, ou actuel.

Connaitre les 7 gestes montrant les 7 notes conjointes.

Connaitre le nom des altérations de chaque note (dièse ou bémol)

II. La solmisation et les modes

OUTILS : solmisation, échelles, maison note

La solmisation est un excellent moyen de vivre les modes et d'en comprendre le principe sans explication abstraite. A partir d'exemple tirés de morceaux de différents répertoires (classique, jazz, blues, populaire...) nous pratiquerons et comprendrons l'importance des modes comme squelette incontournable de toute structure mélodique.

Compétences acquises à la fin de la formation :

Comprendre ce qu'est un mode au regard de la solmisation.

Savoir chanter les différents modes en mouvements conjoints ou disjoints.

Savoir transformer une mélodie d'un mode à l'autre.

Savoir pratiquer et comprendre les différences entre les modes de do, et les autres modes.

III. La solmisation et l'harmonie

OUTILS : solmisation, notation simplifiée, chant polyphonique

La solmisation est une excellente façon d'entrer dans le monde harmonique par le chant et par le vécu. C'est une façon extrêmement simple de comprendre ce qui peut souvent paraître abstrait. A partir d'exemples du répertoire nous aborderons les deux piliers, I et V, pour y ajouter le IV et travailler autour de ces fonctions tonales.

Compétences acquises à la fin de la formation :

Savoir chanter et construire un accord à trois voix avec la solmisation.

Chanter à trois voix dans une progression harmonique simple

Connaitre et entendre une progression harmonique simple « en majeur » autour de I, IV et V : I V I, I IV V I, I V IV I, I IV I.

Connaitre et entendre une progression harmonique simple « en mineur » autour de Im, IVm et V ou Vm.

Connaitre les exercices pour faire travailler les élèves sur la conscience harmonique.

Programme de la formation (suite)

IV. Méthodologie - La perception du rythme musical : du corporel au visuel

OUTILS : solmisation, phonomimie, syllabes rythmiques, ostinatos

En partant du général (la forme) pour aller à la plus petite entité rythmique (la durée d'une note), nous verrons comment développer plus finement les capacités rythmiques, et entraîner une meilleure compréhension de la « langue du rythme ». Nous aborderons l'importance des durées, des accents, du phrasé rythmique

Compétences acquises à la fin de la formation :

Savoir lire un en syllabes rythmiques

Avoir une idée de la progression du simple vers le complexe en vécu, compréhension et lecture du rythme. Classer les notions par ordre de difficulté et

Connaitre plusieurs exercices pour développer ces compétences chez les élèves

V. Méthodologie - Un chemin vers la lecture chantée : de l'oral à l'écrit

OUTIL : solmisation, syllabes rythmiques, maison notes, lecture absolue avec les lettres

Nous montrerons grâce à la notation simplifiée comment passer de l'oral à l'écrit par étapes :

Chanson -> solmisation -> phonomimie -> maison des notes -> portée à une ligne -> portée à deux lignes, trois etc. -> portée à cinq lignes avec clef. A partir des premiers pas (portée à une ligne, à deux lignes...), quels sont les exercices permettant de développer une lecture plus fluide ?

Nous montrerons comment utiliser la solmisation pour une lecture sans clef, puis en clef de sol en do=C, do=G, do=F etc.

Compétences acquises à la fin de la formation :

Connaitre les nombreuses étapes pour passer de la musique chantée jusqu'à la musique écrite sur portée.

Connaitre et savoir pratiquer plusieurs exercices pour développer la lecture chantée sur partition au fil de ces étapes.

Savoir trouver la solmisation adéquate pour un morceau sur partition

Comprendre et savoir pratiquer la lecture relative (solmisation) et la lecture absolue (avec les lettres)

VI. Méthodologie - Un chemin vers la polyphonie

OUTIL : solmisation, phonomimie, polyrythmie, ostinatos.

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 amener les élèves à devenir autonomes.

Compétences acquises à la fin de la formation :

Connaitre les nombreuses étapes amenant de la monodie à la polyphonie.

Connaitre et avoir pratiqué les exercices amenant d'une étape à une autre

Comprendre comment aider les élèves à avoir une meilleure perception du phénomène polyrythmique puis polyphonique, et être plus à l'aise dans leur pratique.

Programme de la formation (suite)

VII. Méthodologie : Les jeux mélodiques et les jeux rythmiques

OUTILS : jeux chantés

Pour les enfants comme les adultes, les jeux chantés sont un très bon matériau pour améliorer l'aisance corporelle et la perception musicale : à partir d'une chanson simple, d'un jeu de mains, nous pouvons complexifier et inventer des jeux de groupes, des jeux de rapidité, des découpages en carrures, des questions-réponses. Comment trouver des idées de pratique autour d'une chanson en ayant toujours pour but (en plus de s'amuser !) de développer l'oreille, la conscience polyphonique et l'aisance rythmique ?

Compétences acquises à la fin de la formation :

Connaitre plusieurs jeux chantés, mélodiques et rythmiques

Connaitre les spécificités et les goûts des élèves en des âges

Connaitre plusieurs façons de travailler une chanson, un chant, un morceau : division en phrases puis cellules, travail d'une composante isolée (mélodie, rythme, harmonie) travail de l'échelle, travail des harmonies.

Supports pédagogiques fournis aux participants

De nombreux supports sont fournis en format papier aux participants :

Chaque atelier est accompagné d'un récapitulatif écrit comprenant les notions théoriques et la série d'exercices correspondant.

Toutes les partitions sont envoyées par email à la fin du stage, elles sont toutes dans le domaine public.

Une bibliographie existe sur le site internet www.kodaly.fr

Emploi du temps indicatif

	Jour 1		Jour 2
9h00	Accueil des participants		Méthodologie les premiers pas en musique :
9h30 - 10h45	Pratique polyphonique : La solmisation au service du développement de l'oreille	9h00 - 10h15	Le travail avec les classes d'éveil (avant 6 ans)
11h00 - 12h30	La solmisation et les modes Approche pratique puis théorique	10h30 – 12h00	Méthodologie Un chemin vers la lecture chantée de l'oral à l'écrit
Repas – Pique-nique – Ripaille – Casse-croûte			
14h00 – 15h00	La perception du rythme musical : du corporel au visuel	13h30 – 14h30	Méthodologie Le travail entre 6 et 8ans et Le classement des chansons
15h00 – 16h30	Pratique du répertoire : Les jeux chantés et leur utilisation pédagogique	14h45 – 16h00	La solmisation et l'harmonie Approche pratique puis théorique

Le formateur

Grégory Hérial - 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 et coordinateur du projet « Voix-ci Voix-là » (C'est une classe musique en école primaire classée REP)
Formateur pour le C.N.F.P.T., formateur intervenant à la demande des conservatoires.
Compositeur de comédies musicales pour enfant. (www.bougeetchante.fr)

Diplômes

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

Bouge & Chante 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, en lien avec l'association Kodaly.

Déclaration d'Activité no 82691415769 auprès du préfet de région Rhône-Alpes.

Bouge et chante est DATADOCKÉ depuis Octobre 2019. La prise en charge est donc possible.

Bouge et chante est référencé chez UNIFORMATION, demandez à votre employeur de les contacter pour une prise en charge.

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 1 an (avec leur parents) et jusqu'à l'âge adulte pour l'atelier polyphonique. 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.

=

Informations pratiques

ATTENTION : Pour vous inscrire remplissez tout d'abord le formulaire en ligne !

www.bougeetchante.fr/formulaire-inscription-formation/

Nombre de participants : 20 participants maximum.

LIEU : Maison France Hongrie, 7 rue de la poudrière 69001 LYON

REPAS : Sur place, une cuisine équipée est à disposition. Nous mangeons tous ensemble sur place, à chacun d'apporter son picnic. Si besoin quelques magasins et un marché sont à 10 minutes à pied.

PRIX :

Financé à titre individuel	140 €
Pris en charge par un organisme tiers	280 €
Tarif réduit étudiant	100 €
Règlement par chèque	Chèque à l'ordre de « bouge et chante »
Règlement par virement	IBAN : FR76 1027 8073 0100 0218 5310 153 BIC : CMCIFR2A

Bouge et Chante – Organisme de formation Déclaration d'Activité no 82 69 14157 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, allée Roland Garros 69330 Meyzieu
--	--

Des questions ? N'hésitez pas !	Grégory Hérail - Formateur tél : 06 95 05 11 81	
--	--	--

formation@bougeetchante.fr

www.bougeetchante.fr

www.facebook.fr/bougeetchante