

Formation à la pédagogie Kodály

Lecture chantée : de Frère Jacques à Jean-Sébastien Bach

6 et 7 Novembre 2021 - 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...).

Cette formation propose de retracer les nombreuses étapes accompagnant le développement de l'oreille, en partant des premiers pas en lecture, jusqu'à la pratique polyphonique.

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 par Zoltan Kodaly et l'équipe de pédagogues travaillant autour de lui. 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.

- **La solmisation** : celle que nous utilisons est une simplification de la solmisation ancienne inventée par Guy D'Arezzo. Nous chantons les notes « dans le mode ». Par exemple nous chanterons toujours « do » pour la tonique d'une mélodie en mode de do, quelle que soit la hauteur à laquelle nous commençons. Cela permet de développer l'oreille relative de manière solide, 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. « ré - fa » sera toujours une tierce mineure etc.) Avec la solmisation, les intervalles chantés sont des fonctions mélodiques ou harmoniques, *mais pas des hauteurs absolues*. Cela crée des **automatismes sûrs dans l'oreille, qui peut ainsi entendre et se repérer plus facilement dans un contexte modal ou tonal**.
- **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** : cet outil pédagogique existe dans de nombreuses cultures du monde entier, sous différentes formes. 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 ainsi simplifié, et le passage à l'écrit se fait de manière naturelle.
- **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 en dictée rapidement. C'est aussi une étape importante pour l'apprentissage de la lecture chez les jeunes élèves, transition en douceur vers la lecture sur portée.
- **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, sans que l'accompagnement instrumental soit indispensable.

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

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

Connaitre les 7 gestes montrant les 7 notes conjointes.

Connaitre le nom des altérations de chaque note (fi pour fa# par exemple)

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.

Entendre les différences entre les modes de do, et les autres modes

Connaitre les exercices permettant de contrôler les acquis des élèves pour l'écoute mélodique

III. Un chemin vers la lecture chantée : de l'oral à l'écrit

OUTIL : solmisation, syllabes rythmiques, maison notes, notation simplifiée

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

Chanson (ou pièce du répertoire) -> solmisation -> phonomimie -> maison notes -> portée à deux lignes, trois lignes etc. -> portée à cinq lignes sans clef puis avec clef.

Nous verrons 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)

Connaitre les exercices permettant de contrôler les acquis des élèves pour la lecture chantée

Programme de la formation (suite)

IV. Un chemin vers la polyphonie

OUTILS : solmisation, notation simplifiée, ostinatos, chant polyphonique, « sing and play »

Il est plus facile de chanter en polyphonie si tout un travail préparatoire a bien été mené. Nous partirons de la monodie pour aller - étape par étape - 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 et capables d'une « polyphonie consciente ».

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.

Connaitre les exercices permettant de contrôler les acquis des élèves pour la lecture chantée

V. Premiers pas vers l'harmonie

OUTIL : solmisation, phonomimie, chant polyphonique, notation simplifiée, « sing and play »

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 d'entendre, de vivre et de comprendre ce qui peut souvent paraître abstrait dans la. 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 les étapes amenant les élèves de la conscience de l'accord aux premières analyses harmoniques simples

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

Connaitre les exercices permettant de faire progresser la conscience harmonique des élèves

Connaitre les exercices permettant de contrôler les acquis des élèves pour la lecture chantée

Note à propos des 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.

Pour approfondir, une bibliographie existe sur le site internet www.kodaly.fr

Emploi du temps

Chaque atelier est tout d'abord un moment **de pratique**, tous ensemble, en mouvement et en chantant, suivi d'un moment de prises de notes, échanges, analyse.

	Samedi 7 Novembre		Dimanche 8 Novembre
9h	Accueil des participants (arrivez à 9h précises s'il vous plait !)		L'importance des modes Approche pratique puis théorique (2)
9h30 – 10h30	Pratique polyphonique Chantons ensemble !	9h – 10h30	
10h30 - 12h	Méthodologie Les premiers pas en lecture chantée : de l'oral à l'écrit (1)	10h30 – 12h00	La solmisation et l'harmonie Approche pratique puis théorique (1)
Repas – Pique-nique – Ripaille – Casse-croûte			
13h30 – 15h	Méthodologie Développer la lecture chantée : de l'oral à l'écrit (2)	13h – 14h30	Méthodologie Les étapes de la monodie à la polyphonie
15h – 16h30	L'importance des modes Approche pratique puis théorique (1)	14h30 – 16h00	La solmisation et l'harmonie Approche pratique puis théorique (2) Fin de formation : retours et perspectives

TOTAL HEURES DE FORMATION : 12 H

Le formateur

Grégory Ward

Directeur de l'école de musique « Bouge et Chante » à Lyon, professeur des cours collectifs
Professeur au Conservatoire de Meyzieu et coordinateur du projet « Voix-ci Voix-là ».
Professeur de formation musicale à la Maitrise de la Cathédrale de Lyon
Compositeur de comédies musicales pour enfants (membre de la SACD)

Diplômes

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

Après une année d'étude à l'institut Kodaly en Hongrie et plusieurs séminaires, suivi de nombreuses années de recherche et de pratique, j'ai senti le besoin de partager et d'animer des formations. Les conservatoires font appel régulièrement à mes compétences pour former les professeurs ou les étudiants (CNSMD de Lyon et Paris, Philharmonie de Paris, CRR de Cergy...). Je partage avec plaisir cette pédagogie que j'utilise au quotidien dans mes cours avec les élèves de Lyon (Maitrise de la cathédrale et école Bouge et chante) ou Meyzieu (projet Voix-ci Voix-là, quartier des Plantées).

=

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 Kodály.

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

Bouge et chante est « DATADOCKÉ » depuis Octobre 2019.

La prise en charge financière de votre formation est donc possible auprès de votre organisme de collecte (OPCO). Bouge et chante est référencé chez UNIFORMATION, AFDAS, FIFPL...

Bouge et Chante est 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

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

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

Nombre de participants limité : 22 participants maximum.

LIEU : Maison de l'Enfance et de la Jeunesse, LYON Croix Rousse - 9 rue Dumont d'Urville 69004 LYON
(Attention l'entrée se fera sur le côté du bâtiment, rue du Chariot d'Or.)

REPAS : Frigo et four micro-onde, couverts à disposition. A chacun d'apporter son pique-nique. Si besoin des magasins et un marché sont à 10 minutes à pied.

PRIX :

Financé à titre individuel	140 € (paiement possible en plusieurs fois)
Pris en charge par un organisme tiers (UNIFORMATION, AFDAS, FIFPL, renseignez-vous ou demandez à votre employeur !) Malheureusement pas de financement CPF...	280 €
Règlement par chèque	Chèque(s) 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 14 157 69 Auprès du préfet de région Rhône-Alpes. (Ce numéro ne vaut pas agrément de l'état.) SIREN : 790332159 SIRET : 790332159 00041	Adresse postale pour le courrier: Association Bouge et chante 3, allée Roland Garros 69330 Meyzieu
---	--

Des questions ? N'hésitez pas ! formation@bougeetchante.fr www.bougeetchante.fr	Grégory Ward - Formateur tél : 06 95 05 11 81	
--	--	--