

Formation à la pédagogie Kodály

Les outils Kodály,

Pour une meilleure perception des mouvements musicaux

20 et 21 Février 2023 – PARIS

12 heures de formation

*

Quelques mots à propos de la pédagogie Kodály

Cette approche est née en Hongrie autour du pédagogue et compositeur Zoltán Kodály entouré d'une équipe de chercheurs. Elle est utilisée depuis dans le monde entier : conservatoires, chœurs, écoles de musique... La grande souplesse de ses domaines d'application fait qu'elle est en perpétuel renouvellement et s'adapte à de nombreuses situations selon les besoins.

C'est une pédagogie permettant de développer l'oreille des élèves et leur 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 (par la pratique des jeux) 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 et corporel 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.

A qui s'adresse cette formation ?

Aux musicien(ne)s désirant connaître la pédagogie Kodály et au professeur(e)s de de musique voulant enrichir leur pratique pédagogique avec des nouvelles idées.

Quels en sont les objectifs ?

Objectif général : Cette formation vous amènera à pratiquer, comprendre et apprivoiser les outils de la pédagogie Kodály.

Chaque chanson, chaque jeu, sera accompagné d'idées de développement, aidant à la découverte du langage musical (oral et/ou écrit). Nous entrerons donc par la solmisation, les syllabes rythmiques, l'analyse de la forme, dans ce qui fait la syntaxe du langage musical occidental.

Objectifs et compétences spécifiques travaillés pendant la formation : voir le programme ci-dessous

Quelles sont les méthodes mobilisées ?

La formation est organisée en ateliers, visant chacun un thème particulier. Dans chaque atelier, nous alternerons un moment de pratique (chansons, exercices et jeux chantés) et un moment de prise de notes, échanges et réflexions à partir des supports pédagogiques fournis.

Quels supports pédagogiques sont utilisés ?

Il vous sera fourni un livret pédagogique récapitulant les notions méthodologiques et les exercices. Toutes les partitions seront envoyées par email à la fin du stage, elles sont toutes dans le domaine public (répertoire traditionnel principalement).

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 Guido 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 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.

Objectifs de la formation

I. Pratique polyphonique

Outils : solmisation, approche corporelle, jeux polyphoniques

Pratiquer les outils Kodály pour mieux les comprendre et les apprivoiser : syllabes rythmiques, solmisation, approche modale, jeux en groupe

II. L'éducation musicale par les jeux chantés avant 7 ans

Outils : jeux chantés, supports visuels, imaginaire

Pratiquer en situation des jeux et chansons à utiliser avec les enfants classées par âge (rondes, danses, jeux à deux, chansons en déplacement, chansons à gestes, berceuses, jeux de doigts, chansons à faire avec les parents etc.)
Activités et jeux répondant à des âges et des compétences précises : maîtrise vocale, oreille mélodique, reconnaissance des timbres, aisance corporelle, lien entre corps et rythme, écoute, sens de la carrure, sens de la pulsation...

Compétences visées (pour le participant)

Connaitre par cœur plusieurs jeux adaptés à des âges d'élèves différents
Savoir déduire un objectif pédagogique à partir d'une chanson, d'un jeu donné
Connaitre les grandes catégories de jeux pour enfants

III. Construire l'image sonore intérieure

Il existe tout une préparation corporelle et mentale avant d'arriver à la lecture d'une partition occidentale. Par le travail des échelles, la phonomimie, l'écoute intérieure, nous amenons petit à petit les élèves à la compréhension « à l'avance » des principes qui sous-tendent l'organisation des notes sur une portée.

IV. Premier pas en lecture chantée 1/2

Le pentacorde, majeur ou mineur, est la première échelle avec laquelle les élèves doivent se sentir à l'aise. Si elle est bien acquise, comprise, et pratiquée, le reste de l'apprentissage sera facilité.

Nous montrerons grâce à la notation simplifiée comment passer de l'oral à l'écrit par étapes :
Nous verrons quels sont les exercices permettant de développer une lecture plus fluide
Nous montrerons comment utiliser la solmisation pour une lecture sans clef

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

V. La lecture chantée 2/2 : les modes

Une fois que le pentacorde est bien entendu, analysé et compris, nous pouvons aller vers la perception des modes, qui sont ce qui fait la couleur de chaque musique.

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

VI. La perception du rythme

Le corps est bien évidemment la porte d'entrée la plus simple et la plus fine pour percevoir les mouvements rythmique. Nous verrons comment à partir du corps et des chansons, nous pouvons amener les élèves à l'écriture occidentale des rythmes.

VII. Construire la conscience polyphonique

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 ».

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

Emploi du temps

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

	Lundi 20 Février		Mardi 21 Février
9h - 9h30	Accueil des participant(e)s, arrivez à 9h précises s'il vous plait !		La perception du rythme Du vécu à l'oral, de l'oral à l'écrit Exercices, jeux, supports visuels
9h30 - 10h30	Pratique polyphonique et outils Kodály	9h - 10h30	
10h30 – 12h	L'éducation musicale avant 7 ans En pratique : chansons, jeux chantés, rondes, jeux de doigts... et idées de développement		La lecture chantée 2/2 Aller plus loin avec les modes
		10h30 - 12h	
Repas – Pique-nique – Ripaille – Casse-croûte			
13h – 14h30	Construire l'image sonore intérieure En pratique : chansons, jeux chantés, rondes... et développement pédagogiques		Construire la conscience polyphonique Ostinatos, Polyrythmie, Canons, polyphonie...
14h30 – 16h	Les premiers pas en lecture chantée 1/2 Découvrir la partition à petits pas - Le pentacorde majeur	13h – 14h30	
		14h30 – 15h30	Pratique polyphonique pour aller plus loin
		15h30 – 16h	Synthèse et... pour aller plus loin

Le formateur

Grégory Ward

Directeur de l'école de musique « Bouge et Chante » à Lyon

Co-directeur de Birr School of Music (Irlande),

Professeur des cours collectifs, « Music Garden » et « Music Theatre », professeur de guitare

Chef de chœur pour Birr Young Voices (Irlande)

Pendant 10 ans j'ai été professeur à « bouge et chante à Lyon », au Conservatoire de Meyzieu et coordinateur du projet « Voix-ci Voix-là », pendant deux ans professeur de formation musicale à la Maitrise de la Cathédrale de Lyon.

Je suis également compositeur de comédies musicales pour enfants (www.bougeetchante.fr)

Diplômes

Post Graduate Diploma in Music Pedagogy de l'Institut Kodály - Académie Liszt de Budapest

Master de composition - Licence de musicologie - D.U.M.I.

Je partage avec plaisir cette pédagogie que j'utilise au quotidien dans mes cours. Les conservatoires font appel régulièrement à mes compétences pour former les professeurs ou les étudiants (CNSMD de Lyon et Paris, Philharmonie de Paris, Conservatoires de Cergy-Pontoise, St Malo, Meyzieu...).

=

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 « La voix de Kodály en France ».

Déclaration d'Activité no 8269 1415 769 auprès du préfet de région Rhône-Alpes.

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 3 ans 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

Prérequis à la formation : Aucun prérequis

Nombre de participants : Limité à 20 personnes.

Dates : Lundi 20 et Mardi 21 Février 2023 / 9h - 16h

Lieu : CEASC, 23 rue de la Sourdière, 75001 Paris

Pour le repas : Nous ne pourrons pas manger sur place malheureusement, chacun devra donc prévoir où manger.

Prix :

Financé à titre individuel : 220 € (payable en 4 x 55 €)

Financé par votre employeur : 320 €

Tarif étudiant ou difficulté financière : 120 € (payable en 4x 30 €)

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur notre site internet.

<p>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.</p> <p>SIREN : 790332159 SIRET : 790332159 00041</p>	<p>Bouge et chante 3, allée Roland Garros 69330 Meyzieu</p>	
<p>Des questions ? N'hésitez pas ! formation@bougeetchante.fr www.bougeetchante.fr</p>	<p>Grégory Ward - Formateur tél : 06 95 05 11 81</p>	