

Projet pédagogique
de la classe de flûte traversière

Doris Aviani
Professeur de flûte traversière dans l'Oise et le Val d'Oise

Site professionnel: avianidoris@com

Année scolaire
2018/2019

Le cycle d'initiation

Ce cycle permet aux jeunes élèves (de 5 à 7 ans) de prendre contact avec l'instrument. Pour les plus jeunes, possibilité d'utiliser une flûte « petites mains » avec tête courbe et sans patte d'ut. A la fin du cycle, l'élève doit être capable de jouer une pièce courte, si possible de mémoire.

Acquisitions souhaitées :

- position du corps
- tenue de l'instrument
- placement de l'embouchure
- principe de respiration
- position des mains sur l'instrument
- émission du son

Mon projet de classe :

Cette première approche de l'instrument doit rester ludique dès l'apprentissage des premières notes de musique jouées. Je base ma pédagogie sur un travail oral, avec la découverte de l'écrit dans un deuxième temps.

La découverte de chaque son se fera avec l'aide des couleurs. La couleur aide à la mémorisation des notes, de chaque son.

Je n'utilise donc pas de méthode toute faite mais écris pour chaque élève, avec sa participation active et coopérative chaque nouveau petit morceau. Il y a 7 couleurs (rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet) pour notre famille des 7 sons. L'enfant comprend très vite la fonctionnalité de l'écrit et cela de façon toujours ludique. Dès la première année, l'élève peut lire et jouer avec les 7 notes de la gamme. Et pour beaucoup d'entre-eux, le désir de créer et de composer se fait déjà avec les premiers sons.

L'enfant « rentre » ainsi naturellement dans le monde musical. Et il n'est pas rare de voir certains d'entre-eux déjà motivés pour se produire en public, lors d'auditions de fin d'année scolaire.

La possibilité de l'élève de participer à une audition reste ouverte dans un esprit d'accompagnement de l'élève... Certains élèves joueront ainsi une chanson populaire accompagnée par leur professeur ou un autre grand élève. Le répertoire travaillé étant essentiellement basé sur les chansons populaires, ce qui facilite le travail de mémorisation et d'oralité. Dans cette première approche, le plaisir de jouer (à plusieurs et seul) s'instaure d'entrée ; et donc le désir de progresser.

Cycle 1

L'ensemble des acquis de ce premier cycle constitue une formation cohérente. L'élève, à partir de 7 ou 8 ans, ou le jeune adulte ou adulte motivé, s'investira dans un cours de Formation Musicale en plus de son cours d'instrument.

En cursus « traditionnel », le cours est le plus souvent individuel de 30 minutes, mais la pédagogie de groupe est privilégiée, comme dans le cadre de stage de groupe et dans la préparation de morceaux de musique d'ensemble.

Ce premier cycle peut être le premier stade d'une formation plus longue ou être une fin en soi, le temps pour l'élève d'acquérir une expérience de l'expression musicale qui peut être déterminante dans la construction de sa personnalité.

Acquisitions souhaitées :

- Stabilité du son dans le registre étudié et contrôle de l'air en respectant le phrasé indiqué par le professeur sur les divers exercices ou pièces proposées
- Aptitude à rechercher la meilleure position : avoir conscience des possibilités de modifier la position d'embouchure (ouverture / fermeture de l'angle) et de la mobilité des bras et de l'équilibre du corps
- Connaissance des doigtés du DO grave au DO aigu (2 octaves) y compris les doigtés chromatiques
- Étude des tonalités majeures et mineures jusqu'à 3 altérations
- Approche de la notion de nuances
- Technique du détaché simple et initiation au double coup de langue en fin de cycle
- Pratique des diverses articulations.

Mon projet de classe :

L'élève reste au cœur de l'apprentissage, ce qui explique pourquoi je pose mon contenu pédagogique par cycle (allant de 3 à 5 ans).

Le cours d'instrument doit rester en corrélation avec le cours de Formation Musicale. J'instaure un temps de lecture de notes, de réappropriation du langage musical où le travail de l'oreille reste toujours actif, et de compréhension de l'écriture rythmique, des notions de structure et de phrasé.

Grâce au jeu instrumental, je privilégie les exercices de mémorisations musicales, que ce soit dans le travail de passages délicats à travailler séparément, ou dans l'exécution d'un morceau ou parties d'un morceau travaillé.

Je conseille aussi un temps de déchiffrage, et cela dans le cadre du cours mais aussi de façon individuelle, « à la maison » ou entre amis, ce qui permet aussi de commencer à jouer ensemble, où le jeune flûtiste sera accompagné par d'autres instruments.

Cet accès à l'autonomie reste aussi présente en cours (capacité à accorder son instrument, à trouver ses respirations, ...).

Mes élèves de fin de cycle 1 (dès la 3^è année souvent) peuvent commencer à intégrer l'orchestre de l'école. Je prends alors un temps pour relire avec eux leurs partitions d'orchestre. Le jeu en orchestre est pour eux une première approche musicale plus autonome et un soutien en cours devient alors utile et porteur.

Dans mon approche éducative en tant qu'enseignante, le fait de toujours stimuler l'élève dans son évolution musicale reste primordiale. Je suis là pour lui donner les moyens de progresser de façon confiante mais aussi ludique et engagée.

Je sollicite mes élèves dès que possible pour participer aux auditions internes de l'école et à venir aux stages de la classe de flûte traversière proposés durant l'année scolaire. Les stages que je propose rentrent dans un projet de classe.

Je réunis la totalité, si possible, de mes élèves (autour de 4 à 5) en ensemble de flûtes que je ré-adapte de façon pédagogique. L'objectif final est de jouer en audition d'élèves de l'école de musique.

Des projets ouverts à d'autres « départements » restent possibles, comme dans le cadre d'événements officiels ou communaux.

Recommandations diverses :

- Travail avec accompagnement piano et/ou ensemble de flûtes, orchestre 1er cycle
- L'élève doit avoir l'occasion de jouer (en audition) debout mais également assis
- Mise en application des acquisitions techniques de ce cycle pour la découverte des pièces de répertoire
- Premières notions d'autonomie : capacité d'aborder seul un texte plus simple que le niveau instrumental du moment.

Cycle 2

Le deuxième cycle approfondit et prolonge les acquis du premier cycle, de sorte que l'élève acquiert une réelle autonomie musicale.

L'élève perfectionne la pratique de son instrument dans un cours individuel de 45 minutes, en poursuivant son cursus de Formation Musicale, et en s'investissant dans des pratiques collectives instrumentales.

Acquisitions souhaitées :

- Attention particulière apportée aux éléments spécifiques du son (soutien, vitesse, direction)
- Prise de conscience de la justesse avec capacité à l'autocorrection
- Maîtrise de la totalité de l'étendue du registre
- Connaissance de toutes les tonalités majeures et mineures
- Étude des doigtés de trilles (abordés en fin de cycle 1)
- Respect des nuances
- Travail du double et du triple coup de langue.

Projet de classe :

Les notions (technique, sonorité, justesse, pulsation et rythme, phrasé, interprétation,...) sont perfectionnées avec la découverte et l'ouverture sur des répertoires et styles musicaux différents (traditionnel, jazz, contemporain, baroque). L'approche de ces différents styles demande des compétences plus accrues en terme d'oralité (travail d'oreille), de travail de transposition (parfois « à vue »).

Cela amène à aborder la connaissance des accords (en jazz notamment).

Et l'élève, en lui attisant et en nourrissant cette envie de découverte, arrive par lui-même parfois à un travail de recherche de répertoire.

L'élève dans sa pratique amateur tend vers une première autonomie.

Le répertoire spécifique à la flûte traversière sera également travaillé, joué et interprété en public. L'élève doit commencer à gérer sa préparation en tant que musicien (maîtrise du trac, travail de la respiration et du souffle). Son implication dans les pratiques collectives proposées au sein de l'établissement est cruciale.

Ainsi, j'essaie de créer des passerelles, autant qu'il se peut, avec d'autres collègues dans le but de « jouer ensemble ».

Le répertoire flûtistique de l'élève étant à ce stade suffisamment large et étendu pour pouvoir jouer avec une basse continue (répertoire baroque) au piano (possibilité de l'ajout d'un violoncelle), dans un répertoire plus moderne avec une

guitare électrique et une batterie, dans un ensemble classique en quatuor de flûte traversière ou autres... chaque opportunité de jouer doit être prise comme moyen de faire progresser l'élève, dans son engagement en tant que musicien.

L'unique transmission de connaissances (même si elle n'est pas chose facile!) ne reste pas l'axe majeur de l'enseignement musical de l'élève.

En tant que « musicienne - enseignante », chaque représentation et nouvelle expérience musicale me font avancer et évoluer musicalement mais aussi personnellement, ce qui se répercute à fortiori sur mes cours.

Recommandations diverses :

- Accord de l'instrument
- Approche des différents styles musicaux
- Approche de l'improvisation libre
- Capacité d'évaluation de son travail
- Travail de « la mémorisation intégration d'œuvre »
- Poursuite de la pratique d'ensemble
- Connaissance du répertoire de l'instrument

Le troisième cycle prolonge et approfondit les acquis des cycles précédents dans le but d'une pratique autonome.

Étant donné qu'en école de musique associative je n'ai à ce jour jamais eu d'élèves en cycle 3 depuis mes débuts dans l'enseignement en 1998, je ne m'attarderais pas sur celui-ci.

Ma mission en tant qu'enseignante de cette école associative peut aussi être pour certains élèves de les orienter vers un établissement à rayonnement départemental. J'ai à ce jour envoyé 3 élèves de cycle 2 en conservatoire sur Beauvais et un élève est aujourd'hui en cycle professionnel.

En enseignant en milieu essentiellement rural, il est important de pouvoir envoyer certains élèves développant de bonnes capacités de jeu et ayant beaucoup de volonté dans une structure diplômante, vers un cursus professionnalisant. A ce jour, je suis invitée à de futurs concerts de ce jeune et futur musicien. Quelle belle récompense !!

Acquisitions souhaitées :

- Maîtrise de la respiration
- Connaissance de l'utilisation des doigtés correcteurs
- Approfondissement de la technique par le travail des œuvres du répertoire
- Entraînement à la virtuosité, l'endurance, la mémorisation
- Pratique collective : savoir mener un duo, une répétition (départs, nuances, respirations, justesse, tempi ...)

Recommandations diverses :

- Veiller à la qualité de l'instrument
- Autonomie dans l'organisation du travail (méthode de travail)
- Développer son sens critique
- Se constituer un programme de concert
- Vaincre ses difficultés liées à la timidité (trac) et trouver la confiance en soi pour le plaisir de l'interprétation
- S'ouvrir à la vie culturelle