

Les textes officiels utiles pour enseigner l'éducation musicale au collège

- Le programme d'éducation musicale: B.O. du 26 novembre 2015 (revu dans les B.O. du 30-7-20 et 22-6-23)
- Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture: B.O. du 23 avril 2015
- Vademecum « La chorale à l'école, au collège et au lycée ». 11 décembre 2017
- Documents d'accompagnement
- <https://eduscol.education.fr/2335/education-musicale>
- <https://eduscol.education.fr/4063/agir-pour-favoriser-la-sante-mentale-et-le-bien-etre-des-eleves>

Socle commun de compétences, de connaissances et de culture (B.O. 23 avril 2015)

5 domaines

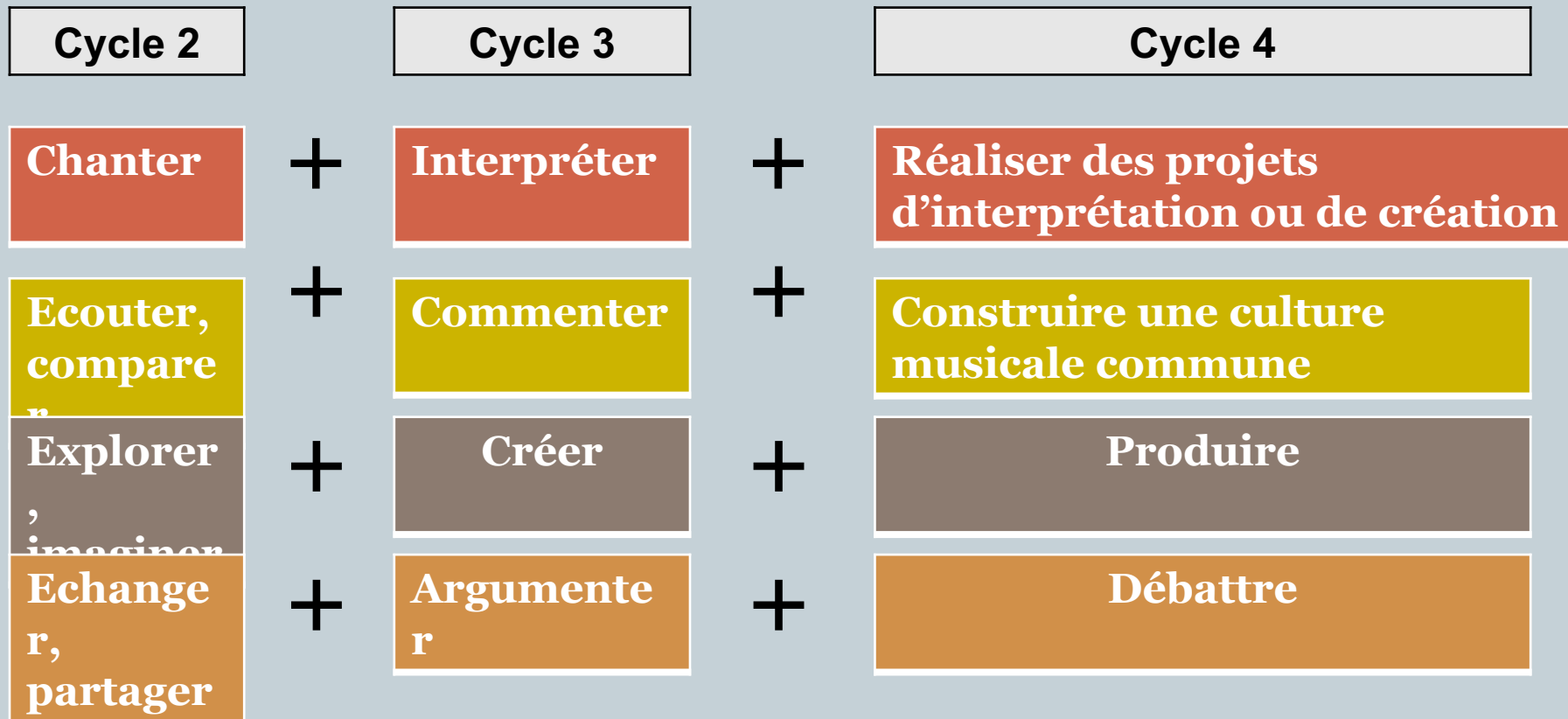
Domaine 1	Les langages pour penser et communiquer	apprentissage de la langue française, de langues étrangères et régionales, des langages informatiques, des médias, des arts et du corps.
Domaine 2	Les méthodes et outils pour apprendre	enseignement des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets et de l'organisation des apprentissages.
Domaine 3	La formation de la personne et du citoyen	apprentissage de la vie en société, de l'action collective, de la citoyenneté.
Domaine 4	Les systèmes naturels et techniques	approche scientifique et technique de la Terre et de l'univers, qui vise à développer la curiosité, le sens de l'observation et la capacité à résoudre des problèmes.
Domaine 5	Les représentations du monde et l'activité humaine	compréhension des sociétés dans le temps et l'espace, interprétation de leurs productions culturelles et connaissance du monde social contemporain.

Quatre champs de compétences

- Produire (chant, projet musical, pratique instrumentale, expression corporelle, MAO...)
- Percevoir (écouter, voir, toucher)
- Créer (mobiliser l'imagination des élèves dans le cadre d'une consigne de création)
- Communiquer (mobiliser le langage oral)

Une pédagogie « spiralaire »

Une organisation par compétences

- "La compétence est la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs, dans une situation et un contexte donnés". Guy LE BOTERF, 1995, *De la compétence, essai sur un attracteur étrange*, Paris, Ed. d'organisations, 1995.
- Plusieurs savoirs et savoir-faire combinés: théoriques, procéduraux, expérientiels, sociaux, cognitifs

Une organisation par compétences

Cycle 3

Compétences travaillées

Les quatre compétences qui structurent l'enseignement de l'éducation musicale au cycle 2 s'enrichissent de nouvelles composantes qui caractérisent le cycle 3.

Chanter et interpréter

- » Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.
- » Interpréter un répertoire varié avec expressivité.

Domaines du socle : 1, 5

Écouter, comparer et commenter

- » Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
- » Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- » Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Explorer, imaginer et créer

- » Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
- » Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.

Domaines du socle : 1, 4, 5

Échanger, partager et argumenter

- » Argumenter un jugement sur une musique.
- » Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Cycle 4

Compétences travaillées

Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création

- » Définir les caractéristiques musicales d'un projet puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.
- » Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Écouter, comparer, construire une culture musicale commune

- » Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis.
- » Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.
- » Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Explorer, imaginer, créer et produire

- » Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail.
- » Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques.
- » Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.

Domaines du socle : 1, 2, 5

Échanger, partager, argumenter et débattre

- » Porter un regard critique sur sa production individuelle.
- » Développer une critique constructive sur une production collective.
- » Argumenter une critique adossée à une analyse objective.
- » Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur.
- » Respecter les sources et les droits d'auteur et l'utilisation de sons libres de droit.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Les attendus de fin de cycle 3 et les compétences opérationnelles

Attendus de fin de cycle

- » Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression.
- » Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences etc.).
- » Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés.
- » Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.

Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Chanter et interpréter	
<ul style="list-style-type: none">» Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.» Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive.» Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation, soutenir un bref moment de chant en solo.» Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes précédemment indiqués.» Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie.» Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant avec des instruments.» Identifier les difficultés rencontrées dans l'interprétation d'un chant.<ul style="list-style-type: none">• Répertoire de chansons diverses.• Paramètres du son et techniques vocales pour en jouer de façon expressive.• Vocabulaire de l'expression : quelques nuances simples, tempo, caractère, etc.• Polyphonie : rôle complémentaire des parties simultanées.• Interprétation d'une musique : compréhension du terme et usage approprié à propos d'une œuvre écoutée et d'une musique produite en classe.	<p>Apprentissage et interprétation de chansons de différents styles.</p> <p>Jeux d'interprétation d'une phrase mélodique, d'un couplet de chanson en lien avec des intentions expressives.</p> <p>Jeux d'interprétation d'une phrase mélodique en jouant sur les paramètres mobilisables (timbre, intensité, espace – en mouvement, en plusieurs groupes –, durée – tempo –, hauteurs.</p> <p>Utilisation d'instruments.</p>

Écouter, comparer et commenter

- » Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- » Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- » Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple).
- » Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.
 - Vocabulaire simple pour décrire la musique.
 - Méthodes pour comparer des musiques.
 - Repères simples dans le temps et dans l'espace.
 - Quelques grandes œuvres du patrimoine.
 - Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique.
 - Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes.

Écoutes préparées : ensemble de termes donnés et à utiliser pour la description et le commentaire.

Écoutes préparées (et/ou comparées) selon un angle d'écoute préalablement identifié : le rythme, la répétition, le timbre, la mélodie, etc.

Comparaison d'interprétations d'une œuvre donnée.

Écoute de brefs extraits musicaux et jeux d'association par ressemblances.

Codage (schématisation) de brefs extraits et comparaison.

Comparaison avec des œuvres d'autres domaines artistiques : image fixe et animée, danse.

Comparaison d'usages de la musique à l'image animée (cinéma).

Présentation par un élève – ou un groupe d'élèves – d'un extrait déjà écouté et travaillé en classe en utilisant le vocabulaire approprié.

Explorer, imaginer et créer

- » Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles.
- » Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores.
- » Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter.
 - Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal et les objets sonores dans les domaines de la hauteur, du timbre, de la durée, de l'intensité.
 - Diversité des matériaux sonores et catégories classées par caractéristiques dominantes.
 - Les postures de l'explorateur du son puis du compositeur : produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer.
 - Le projet graphique (partition adaptée pour organiser la mémoire) et sa traduction sonore.
 - Les exigences de la musique collective : écoute de l'autre, respect de ses propositions.

Jeux vocaux associant des objets sonores.

Propositions et réalisations d'apports personnels et originaux lors d'un moment d'interprétation.

Manipulation d'objets sonores à l'aide d'outils numériques appropriés.

Réalisations de partitions graphiques et comparaison des résultats.

Composition de partitions graphiques et réalisation sonores.

Échanger, partager et argumenter

- » Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat.
- » Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.
- » Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres.
- » Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective.
 - Notions de respect, de bienveillance, de tolérance.
 - Vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique.
 - Conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect, autoévaluation, etc.
 - Règles et contraintes du travail musical collectif visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité.

Expression et partage des points de vue personnels sur la musique écoutée.
Débats argumentés sur des musiques relevant d'une actualité médiatisée connue des élèves.
Définition collective de règles d'un jeu vocal ; échanges et débats critiques sur le résultat en vue d'une nouvelle réalisation.
Critique d'enregistrement de la production vocale (chant, jeux vocaux, improvisation) de la classe pour améliorer son interprétation.

Repères de progressivité

Les différentes compétences sont mobilisées et travaillées de concert. La pratique vocale suppose l'écoute et, inversement, l'écoute profite de la mobilisation de la voix (chant d'une mélodie structurante par exemple) comme du geste (formule rythmique frappée ou organisant un mouvement dansé par exemple) pour s'enrichir.

Durant chaque année du cycle, les élèves apprennent un répertoire d'au moins quatre chants et découvrent un ensemble quantitativement plus important d'au moins six œuvres (ou extraits d'œuvres). Choisies dans des styles et des époques divers, les œuvres écoutées posent de premiers repères organisant la richesse de l'environnement musical dans l'espace et dans le temps.

Les attendus de fin de cycle 4 et les compétences opérationnelles

Dans le tableau ci-dessous, les grandes compétences « Explorer, imaginer, créer et produire » et « Échanger, partager, argumenter et débattre » s'exercent et se développent nécessairement en mobilisant l'ensemble des connaissances liées à la production et à la perception et en tirant parti des situations et activités qui sont données en exemple pour les grandes compétences « Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création » et « Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique ».

Attendus de fin de cycle

- » Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation ou de création
- » Identifier, décrire, commenter une organisation musicale complexe et la situer dans un réseau de références musicales et artistiques diversifiées
- » Concevoir, créer et réaliser des pièces musicales en référence à des styles, des œuvres, des contraintes d'interprétation ou de diffusion
- » Présenter et justifier des choix d'interprétation et de création, justifier un avis sur une œuvre et défendre un point de vue en l'argumentant

Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création	
<ul style="list-style-type: none">» Définir les caractéristiques musicales d'un projet puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.» Définir les caractéristiques expressives d'un projet puis en assurer la mise en œuvre.» Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petit groupe ou individuellement.» Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.» Tenir sa partie dans un contexte polyphonique.<ul style="list-style-type: none">• Répertoire de projets relevant d'esthétiques diverses (chanson actuelle, du patrimoine, non occidental ; air d'opéra, de comédie musicale, mélodie, etc.)• Vocabulaire et techniques de l'interprétation et de l'expression musicales (domaines de la dynamique, du phrasé, du timbre, du rythme, de la hauteur, de la forme, etc.).• Outils numériques simples pour capter les sons (enregistrement), les manipuler (timbre) et les organiser dans le temps (séquence).• Démarches de création : chanson sur texte ou musique préexistants ; notions de prosodie.	<p>Interprétation de projets musicaux : jeux de parodie, de pastiche, de transformation en jouant sur les différents paramètres de la musique.</p> <p>Recherches prosodiques par création de texte sur une chanson préexistante.</p> <p>Recherche et comparaison d'interprétations disponibles sur internet d'une chanson travaillée en classe.</p> <p>Réalisation de courtes créations (voix, sources sonores acoustiques et électroniques diverses) dans le style d'une pièce étudiée par ailleurs.</p> <p>Réalisation par petits groupes de créations numériques sur cahier des charges et comparaison des réalisations interprétées.</p>

Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique

- » Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes.
- » Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.
- » Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels.
- » Mobiliser des repères permettant d'identifier les principaux styles musicaux.
- » Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées.
- » Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée.
- » Percevoir et décrire les qualités artistiques et techniques d'un enregistrement.
- » Manipuler plusieurs formes de représentation graphique de la musique à l'aide d'outils numériques.
 - Lexiques du langage musical (timbre et espace, dynamique, temps et rythme, forme, successif et simultané, styles), de l'interprétation et de l'enregistrement pour décrire et commenter la musique.
 - Grandes catégories musicales : musique vocale, instrumentale, électroacoustique, mixte, etc.
 - Quelques grandes œuvres musicales représentatives du patrimoine français, européen, occidental et non occidental ; ensemble de marqueurs stylistiques.
 - Ensemble de repères relatifs à l'histoire de la musique et des arts.
 - Conscience de la diversité des cultures, des esthétiques et des sensibilités dans l'espace et dans le temps.
 - Diversité des postures du mélomane et du musicien : partager, écouter, jouer, créer.
 - Fonctions de la musique dans la société ; interactions avec d'autres domaines artistiques.
 - Apports du numérique à la création et à la diffusion musicales.
 - Repères sur le monde professionnel de la musique et du spectacle vivant.
 - Physiologie et fonctionnement de l'audition ; connaissance des risques.
 - Environnement sonore et développement.
 - Notions d'acoustique et de physique du son ; notion de Décibel (Db), de compression du son.

Commentaire comparé portant sur plusieurs extraits :

- » d'une même œuvre ;
- » d'œuvres différentes esthétiquement proches ou éloignées ;
- » de plusieurs interprétations d'une même pièce ;
- » d'une version concert et d'une version studio d'une même pièce ;
- » de plusieurs standards numériques d'enregistrement et de diffusion (MP3, Wav).

Recherche orientée - sur internet - sur un type de formation musicale, une catégorie, un style, une culture et présentation argumentée des choix effectués.

Recherche d'œuvres et élaboration d'une « playlist » répondant à un ensemble de critères.

Montage numérique de brefs extraits audio relevant d'œuvres et d'esthétiques différentes dans une perspective de création ; présentation, comparaison à d'autres choix, argumentation.

Recherche d'associations originales entre musique et image animée ; recherche, expérimentation, choix, montage, présentation, comparaison, argumentation.

Recherches sur la physiologie de l'audition et la physique du son ; réflexion sur l'impact des situations sociales (environnement sonore urbain, écoute au casque, concerts, etc.) sur la santé auditive.

Explorer, imaginer, créer et produire

- » Dans le domaine de la production :
 - Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail.
 - Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques.
 - Identifier les leviers permettant d'améliorer et/ou modifier le travail de création entrepris.
 - Mobiliser à bon escient un système de codage pour organiser une création.
 - S'autoévaluer à chaque étape du travail.
- » Dans le domaine de la perception :
 - Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient les ressources documentaires (écrites, enregistrées notamment) nécessaires à la réalisation d'un projet.
 - Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.
 - Concevoir une succession (« playlist ») d'œuvres musicales répondant à des objectifs artistiques
 - S'autoévaluer à chaque étape du travail.

Échanger, partager, argumenter et débattre

- » Dans le domaine de la production :
 - Développer une critique constructive sur une production collective.
 - Porter un regard critique sur sa production individuelle.
 - Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation ou de création.
 - Transférer sur un projet musical en cours ou à venir les conclusions d'un débat antérieur sur une œuvre ou une esthétique.
- » Dans le domaine de la perception :
 - Problématiser l'écoute d'une ou plusieurs œuvres.
 - Distinguer appréciation subjective et description objective.
 - Argumenter une critique adossée à une analyse objective.
 - Respecter la sensibilité de chacun.
 - S'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.
 - Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur.

Référentiel de compétences des professeurs (B.O. du 25 juillet 2013)

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation

1. Faire partager les valeurs de la République
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école

Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves

3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
4. Prendre en compte la diversité des élèves
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

Référentiel de compétences des professeurs (B.O. du 25 juillet 2013)

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative

- 10. Coopérer au sein d'une équipe
- 11. Contribuer à l'action de la communauté éducative
- 12. Coopérer avec les parents d'élèves
- 13. Coopérer avec les partenaires de l'école
- 14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Compétences communes à tous les professeurs

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune

- P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages

- P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
- P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves
- P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

Quelles sont les activités à notre disposition?

Qu'en pensez vous?

Quelles sont les activités à notre disposition?

PERCEPTION

- Ecouter (un enregistrement, un concert, ses camarades, le professeur...)
- Voir (un extrait vidéo, un sonagramme, une œuvre picturale, ...)
- Toucher (des instruments, des interfaces, ...)

COMPRENDRE

PRODUCTION

- Utiliser la voix (chants, jeux vocaux...)
- Pratiquer le rythme (percussions corporelles, instruments à percussion, ...)
- S'exprimer avec le corps (danse, mime, théâtre,...)
- Utiliser les nouvelles technologies (enregistrement, MAO, webradio...)

Os peixinhos do mar

Quem te ensinou a nadar x2

(Qui t'a enseigné à nager?)

Foi, foi marinheiro foi
Os peixinhos do mar x2

(ça, ça petit marin)
(ce sont les poissons dans la mer)

Ei nos, que viemos
D'outras terras, de outro mar x2

(et nous qui venons)
(d'autres terres et d'autres mers)

Temos polvora, chumbo e bala
des balles)

(nous avons de la poudre, du plomb et
des balles)

Nos queremos e guerrear x2

(nous voulons nous battre)

Danzon n°2 – Antonio Marquez

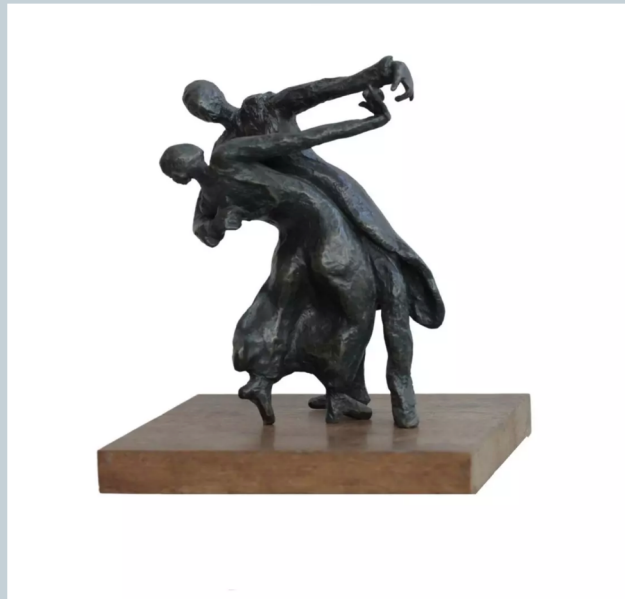
Demain dès l'aube – Victor Hugo

Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne
Je partirai vois tu, je sais que tu m'attends
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne,
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés
Sur mes pensées sans rien voir au dehors
Sans entendre aucun bruit seul inconnu
Le dos courbé les mains croisées

Problématique

Comment la musique nous fait elle danser?
Un voyage en Amérique latine

Danseurs de tango par Kathlyn Sweeny