

Improvisation programme de cours

Premier envoi : 14/02/2011

Avis : approuvé le 17 mai 2011

Extrait de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, du 6 juillet 1998.

Structure et horaire des cours	Âges requis et conditions d'admission	Objectifs d'éducation et de formation artistiques
a) Cours pour enfants : 1 à 9 années, à raison de 1 ou 2 périodes/semaine.	Accessible aux élèves âgés de 5 ans au moins.	Développer les aptitudes propres à l'expression musicale dans un esprit d'ouverture artistique et sans support écrit. Stimuler l'esprit d'initiative. Donner les outils nécessaires pour s'intégrer à des contextes musicaux ou artistiques variés, au sens le plus large.
b) Cours pour adultes : 1 à 4 années, à raison de 1 ou 2 périodes/semaine.	Accessible aux élèves âgés de 14 ans au moins.	

Table des matières

Improvisation	1re année d'études
programme de cours.....	(débutant).....
1	4
Objectifs.....	2e année d'études (moyen)...
2	5
Structure du cours.....	3e année d'études (avancé) .
2	6
Accès.....	Improvisation libre.....
3	7
Contenus : généralités.....	Contenu.....
3	7
Improvisation harmonique ou	Moyens.....
modale.....	7
4	

Objectifs

La pratique de l'improvisation musicale permettra d'apprendre à jouer de la musique seul ou en groupe à partir de rien, à partir du silence. La musique naîtra de la propre imagination du musicien sans support écrit. Ceci développera son esprit d'initiative et sa vivacité d'esprit au sein d'un groupe musical. Il arrivera ainsi à s'adapter à des contextes musicaux les plus divers. Il développera également une capacité à composer sa propre musique.

Pour le dire autrement, le cours d'improvisation musicale permet :

- d'apprendre à jouer spontanément avec d'autres musiciens sans partition et sur base principalement de l'écoute en jeu collectif ;
- de développer les réflexes d'écoute et de jeu ;
- de développer une créativité et une inventivité personnelles souvent déjà présentes ;
- d'acquérir une conscience rythmique et une approche des accords et des gammes à travers des morceaux inventés ensemble ou existants ;
- de donner les outils nécessaires pour s'intégrer à des contextes musicaux ou artistiques variés, au sens le plus large ;
- de développer l'autonomie musicale des élèves.

L'élève sera capable :

- de jouer spontanément sans partition et de créer de la matière sonore sous diverses formes (morceaux structurés, improvisations spontanées) en solo ou en groupe ;
- de participer au jeu collectif en groupe sans répétition préalable ;
- de développer :
 - Un sens mélodique par la création spontanée de mélodies ;
 - Un sens harmonique par l'apprentissage des accords et de leurs enchaînements ;
 - Un sens de la forme musicale par la perception et la création de structures en 4, 8, 16 et 32 mesures.

Structure du cours

Le cours est structuré en trois années d'études, chacune s'adressant à un niveau plus ou moins, ou progressivement, atteint par les élèves : débutant, moyen, avancé.

Le cours est collectif.

Selon les moyens disponibles, il sera intéressant d'avoir un travail spécifique par année d'études. Cependant, dans un objectif de créer une émulation et un partage d'une grande diversification musicale, les élèves seront regroupés pour un travail en commun.

Accès

Tout instrumentiste ou chanteur ayant trois ans de pratique instrumentale ou vocale, soit globalement un niveau minimum correspondant à la 3e année de la filière de formation (F3). En effet, le cours d'improvisation est axé sur le jeu collectif et une connaissance minimale de son instrument est requise, ne fût-ce que savoir jouer la gamme de do majeur.

Ceci dit, le cours est accessible aux musiciens issus d'autres circuits que ceux proposés par les académies de musique. Ce qui compte est leur maîtrise à l'instrument. De surcroît, leur approche différente, de la musique et de l'instrument, est une réelle ouverture dont nous avons envie de profiter.

Contenus : généralités

Les premiers contacts seront consacrés à faire connaissance, professeurs vers les élèves, les élèves vers le professeur et bien entendu les élèves entre eux. Il nous paraît essentiel que chacun puisse exprimer son parcours, ses attentes, ses motivations. De plus, dans le cadre d'un cours collectif, la connaissance des uns et des autres est un atout indispensable.

On peut avancer qu'il y a deux grands courants dans l'improvisation :

- l'improvisation harmonique et/ou modale est donc basée sur un ou plusieurs accords ou sur un mode (une gamme). Les deux méthodes sont complémentaires et interdépendantes.

Le minimum requis est la connaissance de la gamme de do majeur. De là, on peut expliquer d'autres modes et commencer à expliquer les différents accords et leurs enchaînements de base (cadences parfaites IV-V-I et II-V-I, le Blues, ...).

Si les élèves ont une connaissance harmonique plus grande (dès la quatrième année de formation musicale par exemple), on peut déjà aborder des enchaînements d'accords plus complexes sur lesquels on peut improviser.

- l'autre courant est l'improvisation libre qui n'est basée sur aucun matériau mélodique ou harmonique pré-établi. La musique qui en résulte est le fruit de l'écoute des autres et de soi-même.

Il n'y a pas de connaissances minimum requises dans la mesure où tout est permis dans le respect de l'écoute des autres. En effet, on veillera à créer un dialogue avec les autres musiciens et à toujours maîtriser son volume sonore afin de trouver une identité sonore commune.

Les deux courants sont bien évidemment pratiqués parallèlement au long d'une année de cours car ils sont indissociables.

On apprendra à appréhender son instrument de façon la plus large possible et même d'en sortir des sons tout à fait inattendus.

Pour les deux courants d'improvisation, le seul et unique mot d'ordre est l'écoute ! Prendre conscience de l'environnement sonore, instrumental et bien évidemment humain. On ne jouera pas avec ses doigts mais bien avec ses oreilles !

Dans le but de mettre en pratique le fruit de notre travail en classe et dans le but de forger l'expérience des élèves, la classe d'improvisation se produira au sein des activités culturelles tant dedans qu'en dehors de l'école.

Improvisation harmonique ou modale

1re année d'études (débutant)

Improvisation harmonique ou modale 1re année d'études (débutant)	
Contenu	Moyens
Développement de l'écoute sur une gamme.	Exercices simples par des jeux d'imitation, paraphrases, questions-réponses.
Gammes de Do, Sol, Fa majeur et leurs relatives mineures.	Rappel des différentes caractéristiques (armures, place des demi-tons) et application sur l'instrument.
Accords de base à 3 sons se trouvant sur la gamme majeure.	Explication sur comment les construire, jeu sur la différence majeur-mineur des différents accords.
Premiers enchaînements des accords de base (I° et V° degrés).	Jeu sur les deux accords et faire ressortir dans son improvisation les notes principales des accords.
Découverte d'un 4ème son sur le V° degré de la gamme et de la relation harmonique V - I, notion des fonctions Tonique et Dominante.	Sentir l'instabilité de l'accord du V° degré et du sentiment de résolution sur celui du I°. Improvisation sur ces deux accords avec insistance sur les notes importantes (notes guides).
Découverte des accords Sous-Dominants (IV et II) et de leur fonction.	Jeu sur des grilles d'accords reprenant les enchaînements I-IV-V-I et I-II-V-I.

Improvisation harmonique ou modale 1re année d'études (débutant)	
Contenu	Moyens
Prise de conscience du rythme harmonique d'un morceau et de la forme musicale.	Improvisations sur des grilles harmoniques ayant pour but la perception du rythme harmonique (échanges de solistes toutes les 4 ou 8 mesures).
Développer une créativité et une inventivité personnelles	Composition collective de mélodie (avec ou sans grille d'accords).

2e année d'études (moyen)

Improvisation harmonique ou modale 2e année d'études (moyen)	
Contenu	Moyens
Développement de l'écoute sur différentes gammes et différents modes majeurs et mineurs (majeur ou ionien, dorien, lydien, mixolydien, éolien ou mineur naturel).	Exercices simples par des jeux d'imitation, paraphrases, questions-réponses.
Gammes de Do, Sol, Ré, La, Fa, Si b, Mi b majeur et leurs relatives mineures.	Rappel des différentes caractéristiques (armures, place des demi-tons) et application sur l'instrument.
Accords à 4 sons les plus utilisés se trouvant sur la gamme majeure et leur(s) fonction(s).	Explication sur comment les construire, jeu sur la différence majeur 7, 7 et mineur 7 des différents accords.
Enchaînements de ces accords au travers de progressions harmoniques courantes utilisant les trois fonctions : Tonique, Sous-Dominante et Dominante.	Jeu sur les progressions harmoniques et faire ressortir dans son improvisation les notes principales des accords. Improviser principalement sur les notes guides (tierce et septième) pour sentir la direction harmonique.
Apprentissage du Blues, analyse de ses caractéristiques, explication sur ces différentes variantes et ces incidences sur toutes les musiques Jazz, Rock et Pop.	Improvisation sur les enchaînements d'accords 7 et utilisation du mode mixolydien, de la gamme pentatonique et de la gamme Blues. Utilisation des « Blue Notes »

Improvisation harmonique ou modale 2e année d'études (moyen)	
Contenu	Moyens
Prise de conscience du rythme harmonique d'un morceau et de la forme musicale.	Improvisations sur des grilles harmoniques ayant pour but la perception du rythme harmonique (échanges de solistes toutes les 4, 8 ou 16 mesures).
Créativité sur les matières ci-dessus.	Compositions collectives mais aussi individuelles sur lesquelles nous pourrions improviser.

3e année d'études (avancé)

Improvisation harmonique ou modale 3e année d'études (avancé)	
Contenu	Moyens
Approfondissement des différentes gammes et différents modes majeurs et mineurs (majeur ou ionien, dorien, lydien, mixolydien, éolien ou mineur naturel, locrien).	Exercices simples par des jeux d'imitation, paraphrases, questions-réponses.
Toutes les gammes majeures et mineures.	Rappel des différentes caractéristiques (armures, place des demi-tons) et application sur l'instrument.
Tous les accords de 4 sons et travail sur les tensions supplémentaires en super-structure (9, 11 et 13).	Explication sur comment les construire, jeu sur la différence majeur 7, 7, mineur 7, demi-diminués, diminués, augmentés et les différentes tensions.
Enchaînements de ces accords au travers de progressions harmoniques plus complexes au travers de morceaux jazz ou rock.	Jeu sur les progressions harmoniques et faire ressortir dans son improvisation les notes principales des accords. Improviser principalement sur les notes guides (tierce et septième) mais aussi les tensions en super-structure.
Formes élaborées du Blues.	Improvisation sur les variantes harmoniques utilisées dans le Jazz et la Pop.
Créativité sur les matières ci-dessus.	Compositions individuelles sur lesquelles nous pourrions improviser.

Improvisation libre

Pour l'improvisation libre, les différents moyens peuvent « servir » plusieurs points de contenu.

Le contenu et les moyens sont valables pour les trois années d'études (débutant - moyen - avancé), les exercices le sont forcément aussi, seuls les résultats musicaux seront sensiblement différents.

Chez les élèves moyens et avancés, l'influence de l'improvisation harmonique et modale se fera évidemment sentir. Toutefois, pour affiner l'imagination, les élèves pourront être contraints à ne pas utiliser l'harmonie et la tonalité.

Contenu

- Création collective d'un univers sonore au départ du seul silence.
- Prendre conscience de l'environnement sonore, de l'espace, de l'instrumentarium présent autour de soi.
- Maîtrise de son volume sonore afin de trouver une identité sonore commune.
- Oser susciter et produire une matière sonore (sons uniques, accords, fragments mélodiques) pour générer une création sonore.
- Réagir aux sons, aux mélodies (ou fragments de mélodie) créées par les autres.
- Développer les réflexes d'écoute et de jeu.
- Création d'un dialogue avec les autres musiciens.
- Développer la créativité.
- Appréhension de son instrument de façon la plus large possible, même pour en sortir des sons tout à fait inattendus.

Moyens

- Partir du silence et de l'énergie du groupe pour une création collective. Il y aura toujours au moins une seule consigne, celle d'écouter les autres en se posant toujours la question : « Est-ce que j'entends tout le monde ? ».
- Aux signes du professeur, jouer plusieurs fois n'importe quoi le plus fort et le plus vite possible pendant quelques secondes pour lâcher l'énergie et enlever une certaine inhibition qu'on peut avoir devant l'inconnu musical qui nous attend.
- Réagir à des consignes visuelles qui désignent des modes de jeu (nuances, vitesse d'exécution, sons longs ou courts, indication de tempo ou de non-tempo) et de réagir aux idées musicales de chacun.

- Explorer toutes les possibilités sonores de son instrument, ne pas avoir peur de jouer sur toute la tessiture même si on ne sait pas quelle note on joue, jouer sur les silences et sur toutes les nuances.
- Exercices simples par : jeux d'imitation, paraphrases, questions-réponses ou jouer sur l'opposition, les contraires.
- Désigner un ou plusieurs meneurs qui lanceront la « matière », celle-ci peut être avec ou sans tempo.
- Donner une ou des matières à explorer (jouer sur quelques notes seulement, une gamme ou tonalité ou l'interdiction d'utiliser une tonalité, un tempo).
- Lancer une séquence à partir de rien en essayant de construire une « histoire musicale » avec un début, un milieu et une fin. La difficulté est de « sentir » la fin (pour cela, apprendre à ne pas vouloir avoir « le dernier mot »).
- Comme on se place en cercle, le contact visuel influence (parfois à mauvais escient) la musique créée sur l'instant et il diminue la qualité d'écoute, nous jouerons aussi des séquences les yeux fermés et/ou en cercle le dos tourné. L'écoute est souvent plus accrue dans cette situation et la prise de conscience des autres musiciens et de ce qu'il joue se fait uniquement par l'oreille !
- Sans regard sur une horloge, essayer de jouer une séquence d'une certaine longueur (1, 2, 3, 4, 5 minutes ou au-delà) afin de développer la perception du temps qui s'écoule pendant l'exécution.
- Jouer plusieurs séquences qui s'enchaînent, de longueurs définies OU indéfinies mais avec l'obligation de créer une différence de caractère entre chacune d'elles (paramètres de vitesse, pulsation présente ou pas, nuances, hauteurs des sons).