

Annexes

Département des musiques anciennes

Chant (Anne-Laure TOUYA)

Clavecin (Lucille CHARTRAIN)

Viole de gambe (Béatrice MERCIER)

Orgue (Laurent CARLE)

Cuivres anciens (Cédric ISARD) cf. doc. Vents

Cordes baroques (Aleksandra NOWICKA-GRYP et Alejandro SERNA)

Articulé autour des classes de clavecin et de viole de gambe, auxquelles s'ajoutent les autres classes d'instruments anciens (cuivres anciens, flûte à bec, violon baroque, orgue) ainsi que la classe de chant, le Département de Musique Ancienne du Conservatoire Henri Duparc offre, à tous les élèves désireux de s'initier aux styles et aux instruments des musiques dites « anciennes », ou qui souhaitent s'y perfectionner, un parcours original et ouvert.

Mais qu'appelle-t-on « musique ancienne » ? Après l'éclipse de nombreux instruments et de certaines traditions d'interprétation au XIXe siècle, et en réaction contre la standardisation des esthétiques classique et romantique, le XXe siècle a vu renaître de ses cendres, grâce à des interprètes, des chercheurs et des facteurs d'instruments, les sonorités des temps plus anciens : le Moyen-Age (XIIIe –XVe siècles), la Renaissance (XVe-XVIe siècles) et l'âge Baroque (XVIIe-XVIIIe siècles). De nombreux aspects de l'art musical s'en sont trouvés renouvelés : le rapport au rythme et au mouvement dansé ; la part d'improvisation dévolue à l'interprète ; l'inspiration théâtrale, « déclamatoire » du discours musical ; la dimension conviviale du chant ou du jeu instrumental...

A travers des cursus complets (clavecin et viole de gambe), des ateliers complémentaires (chant, cuivres anciens, violon baroque...) et des ateliers de pratique collective ouverts à tous, le Département de Musique Ancienne invite tout un chacun à s'essayer à cette autre façon de faire de la musique. La particularité d'un département de musique ancienne est son organisation autour d'un répertoire, d'une esthétique, et non d'une famille d'instruments.

Les instruments enseignés ont par conséquent des objectifs communs, comme l'appropriation d'un style, d'une culture, l'usage de techniques d'improvisation et d'ornementation, le rapport entre musique et danse.... Tout cela se prête particulièrement bien à un enseignement sous forme de pratiques collectives, thématiques et stylistiques.

Quelles sont les compétences requises ?

Elles sont différentes suivant les disciplines :

- Cette esthétique est accessible à tous, débutants (enfants comme adultes), pour le clavecin, l'orgue, la viole de gambe, le chant, la flûte à bec.

Ces instruments ont des répertoires allant jusqu'au XXIème siècle, et répondent parallèlement à des cursus qui leur sont propres.

- Le cor naturel, la trompette naturelle, le cornet à bouquin, la sacqueboute, le violon baroque et le pianoforte nécessitent un niveau de fin de second cycle en instrument moderne. Leur pratique est donc pour l'instant optionnelle, elle complète l'apprentissage de l'instrument moderne et est une unité de valeur possible pour l'obtention d'un DEM.

Les acquisitions :

Le but principal de ce département est l'apprentissage de divers styles musicaux d'Europe occidentale (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Portugal...) que nous pouvons décomposer en trois grands groupes :

- La musique médiévale (XIIIème – XVème): estampies, musique des troubadours et trouvères, chant grégorien, motets...
- La musique renaissance (XVème – XVIème): chansons polyphoniques, diminution, suites de danses, fantaisies instrumentales, musique religieuse...
- La musique baroque (XVIIème – XVIIIème): ornementation, suites, danses, sonates, tragédies lyriques, opéras,...

Le travail est axé sur :

- l'ornementation et la diminution
- l'articulation, le phrasé
- le déchiffrage
- les différents styles d'écriture
- la justesse (diapasons différents, 392, 415, 440) et les tempéraments (différents suivant l'époque, les compositeurs, les pays).
- La modalité et la tonalité
- l'acquisition de connaissances historiques, musicologiques, organologiques (traités anciens)
- la perception du lien entre musique et danse d'une part (reconnaissance et reproduction des archétypes rythmiques illustrés par la danse), et entre musique et déclamation d'autre part (adaptation d'un texte à une mélodie, identification de schèmes prosodiques)
- la compréhension du langage musical comme discours (formules rhétoriques et affects, à mettre en parallèle avec l'ensemble des discours artistiques de l'âge baroque)

1) Les instruments anciens en cursus classique

Viole de gambe

La viole de gambe est un instrument à cordes frottées, de six ou sept cordes, dont le répertoire va du XVe au XVIIIe siècle.

La famille des violes (*viola da gamba* : que l'on tient entre les jambes) s'est distinguée très tôt de celle des violons (*viola da braccio* : que l'on tient sur le bras). Elle se décline en plusieurs tailles selon la tessiture, du plus aigu au plus grave : le pardessus, le dessus, le ténor, la basse et la contrebasse de viole. De tous ces instruments, c'est la basse de viole qui s'est approprié la plus grande partie du répertoire solo.

Les ensembles de violes (*consort* en anglais) bénéficient néanmoins d'un très large répertoire (*ricercari*, fantaisies, danses...) allant de l'Italie à l'Allemagne, en passant par la France et l'Angleterre. Le jeu soliste, quant à lui, a connu une première floraison à la fin de la Renaissance (méthodes d'improvisations italiennes et anglaises), avant d'acquérir ses lettres de noblesse en Allemagne (sonates de Bach). Mais c'est en France que la basse de viole va connaître son plus bel épanouissement, avec une lignée d'instrumentistes-compositeurs renommés (Sainte-Colombe, Marin Marais, Forqueray...).

Clavecin

Aux côtés du clavicorde, de l'orgue et, à partir du XVIIIe siècle, du pianoforte, le clavecin est le principal instrument à clavier des musiques dites « anciennes ». A la différence du piano, dont les marteaux frappent les cordes, son mécanisme lui permet de les pincer, comme le font la harpe ou la guitare. Très changeant d'un pays à l'autre, dans sa forme, sa sonorité et son langage, le clavecin nous fait voyager de l'Angleterre élisabéthaine, où il puise à la source des *folksongs* (Byrd), jusqu' à l'Espagne, où il prend des accents andalous (Scarlatti), en passant par l'Allemagne et ses harmonies puissantes (Bach), la France et ses résonances tour à tour élégantes et charpentées (Couperin, Duphy), et, bien sûr, l'Italie, où il emprunte les voix et les masques de tous les archétypes théâtraux (Frescobaldi...). C'est également l'instrument-phare de toute la musique d'ensemble entre 1550 et 1780, puisque c'est à lui qu'est confié le soin de soutenir rythmiquement et harmoniquement le concert des voix et des instruments, en réalisant sur-le-champ un accompagnement raffiné, à partir d'une simple basse chiffrée : c'est la « basse continue ».

2) Les ateliers complémentaires ou optionnels

Aborder les styles, les techniques et les répertoires anciens qui sont à la source de notre pratique musicale actuelle constitue toujours un enrichissement irremplaçable. Certains professeurs du Conservatoire Henri Duparc proposent donc des ateliers qui complètent les cursus propres à leur discipline et donnent accès aux pratiques collectives du Département de Musique Ancienne.

Chant (Anne Laure Touya)

L'enseignement du chant lyrique au conservatoire donne une large place au répertoire ancien et suppose la participation à l'ensemble vocal.

Violon baroque (Alejandro Serna)

Cuivres anciens

- Initiation au corne à bouquin et à la trompette naturelle : Jean Imbert.

- **Le corne à bouquin**

Instrument à vent de la famille des cuivres, son répertoire est très riche. Employé du XVe au XVIIIe siècle, cet instrument disparaît progressivement au début du XVIIIe siècle.

- **La trompette naturelle**

Aucun autre instrument que la trompette n'a autant évolué au cours de son histoire. Ne produisant que des sons naturels sans pistons (notes limitées), la trompette naturelle était très utilisée dans la musique de concert du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle ; puis elle fut peu à peu délaissée, jusqu'à l'invention des pistons vers 1815.

- Initiation au cor naturel et au cor Baroque : Gérard Israelowicz.

- **Le cor naturel**

Ancêtre du cor d'harmonie, il produit des sons naturels comme la trompette, mais en bouchant à moitié le pavillon avec la main, il peut jouer toutes les notes de la gamme. A son tour, le cor naturel a été remplacé par le cor d'harmonie avec l'invention des pistons.

- Initiation à la Sacqueboute : Christophe Sanchez.

- **La sacqueboute**

Ancêtre du trombone à coulisse, c'est un instrument très virtuose et souvent utilisé en compagnie du corne à bouquin du XVe au XVIIIe siècle. De l'ancien français « sacquer » et « bouter » (c'est-à-dire « tirer » et « pousser »), son nom fait référence au mouvement du bras qui actionne la coulisse.

3) Les pratiques collectives

Obligatoire à partir du Cycle II, la participation à un ensemble donne un sens aux apprentissages, particulièrement dans les musiques anciennes.

Ces différents groupes sont destinés à se retrouver régulièrement autour de projets communs (concerts, bals...) qui ponctuent la vie du Département, et le font entrer en résonance avec d'autres esthétiques (traditionnelle, classique, contemporaine, jazz...), d'autres pratiques musicales (danse, écriture, chant choral...) et d'autres institutions.

➤ **Consort de violes** : Béatrice Mercier

Ensemble de violes de gambe et autres instruments *ad libitum* (*broken consort* ou « concert brisé »).

➤ **Cuivres anciens** : Jean Imbert

L'atelier de cuivres anciens s'adresse généralement aux élèves de fin de Cycle II et plus, mais aussi aux adultes.

➤ **Musique baroque** : Nicolas Andlauer

Ouvert aux instrumentistes à partir du Cycle II, cet atelier est consacré à l'interprétation historique des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, quand « jouer ensemble » signifiait « aller tous d'un même pas ».

On y découvrira « à tâtons » les liens profonds qui unissent musique, danse et déclamation.

➤ **Musique et danse renaissance** : Nicolas Andlauer

Ouvert à tous les apprentis musiciens, quel que soit leur niveau, cet atelier est consacré à l'interprétation historique des musiques de danse de la Renaissance. Au croisement des musiques traditionnelles et des chansons polyphoniques, ce répertoire incite à l'improvisation et à la mise en mouvement. On l'abordera avec les pieds, afin d'apprendre à mener le bal.

➤ **Ensemble vocal** : Anne Laure Touya

Cet ensemble se réunit en fonction des projets proposés par le Département (concerts, échanges, partenariats).

Les instruments anciens en cursus classique (viole de gambe, clavecin)

I. Initiation¹ :

Les buts des classes d'éveil et d'initiation sont :

- le développement des aptitudes au jeu en rapport avec le temps (le sonore) et l'espace (le corporel)
- l'acquisition de réflexes d'écoute
- la coordination et le contrôle de diverses gestuelles musicales et chorégraphiques
- la mémorisation et la maîtrise d'un répertoire de chansons enfantines
- la capacité d'agir dans une production collective et artistique.

Les acquisitions font appel à un travail instrumental, vocal et corporel indissociables. Selon les niveaux, le dispositif pédagogique associe ou non les enseignements dans le même temps de cours.

Deux niveaux sont proposés tenant compte de l'âge scolaire des enfants. Pour des raisons pédagogiques évidentes, il n'y a pas de dérogations.

Contenu :

L'élève suit un cours hebdomadaire de 30 minutes. Il consiste à :

- Asseoir les bases
- La découverte de l'instrument
- Un travail sur l'écoute
- L'apprentissage de chansons populaires, de petites pièces musicales par imitation

¹ Accessible dès le CP pour l'initiation 1 et le CE1 pour l'initiation 2, l'initiation dure deux ans.

II. Cycle I² :

Les buts de ce cycle sont :

- Le développement des motivations, de la curiosité musicale, du goût pour l'interprétation et l'invention.
- L'acquisition de bases musicales grâce à :
 - un dosage harmonieux de l'oralité musicale et du langage écrit.
 - la mise en relation sensorielle et corporelle des différents éléments du langage musical (avec son vocabulaire spécifique).
 - la diversité des répertoires, monodiques et polyphoniques, instrumentaux et vocaux.
 - l'élaboration de méthodes de travail personnel.
- L'amorce de savoir-faire vocaux et instrumentaux, individuels et collectifs, l'acquisition de réflexes fondés sur la qualité du geste, de l'écoute intérieure et de ses partenaires en musique d'ensemble.
- Un accès aux divers langages musicaux au travers de l'écoute d'œuvres, de l'étude de partitions, d'activités d'invention en recherchant un équilibre entre approche du détail et perception globale.

1) Contenu :

L'élève suit un cours hebdomadaire de 30 minutes puis de 45 minutes pour la dernière année.

Initiation aux musiques d'ensemble (formations à géométrie variable, duos, trios, quatuors...).

Un travail individuel quotidien équivalent au temps de cours hebdomadaire permettra à l'élève de progresser et de s'épanouir dans son cheminement musical. Vu le jeune âge des enfants, il est souhaitable que les parents s'investissent dans leur travail.

² Accessible en CE2 pour une durée de 2 à 4 ans (3 années constituant le cheminement convenu de l'élève).

2) Objectifs tout au long du cycle :

- Construction de la motivation, découverte d'un langage nouveau, éveil de la curiosité musicale, goût pour l'interprétation et l'invention.
- Diversité des répertoires abordés (du XIVème au XVIIIème)
- Diversité des formations : monodiques, polyphoniques, vocales et instrumentales.
- Conscience du langage oral et écrit: une des spécificités de la musique ancienne est sa construction, alliant un langage écrit et une partie d'improvisation sur cette base, grâce à l'ornementation et la diminution. La transmission de ce savoir se fait par le langage écrit (traités, données techniques) mais aussi par l'oralité (écoute, mémorisation, imitation, puis variations rythmiques et mélodiques inventées par l'élève).
- Découverte des instruments anciens qui ont leur spécificité, leurs caractéristiques techniques et leur contexte historique.

Tous ces paramètres s'acquièrent au fur et à mesure du développement de la technique de base de l'instrument.

3) Evaluation :

La première année est évaluée par un contrôle continu dans le livret d'études musicales. Il est basé sur l'adaptation, l'intérêt et l'investissement de l'élève pour son instrument.

En deuxième année, un contrôle de milieu d'année est effectué devant un jury interne.

Les enseignants commenteront l'évolution et le travail de l'élève.

A partir de la troisième année (1C3), l'élève peut présenter soit un passage soit un contrôle si son professeur estime qu'une année supplémentaire dans le cycle est nécessaire.

Le passage au cycle 2 se fera à partir de la mention Assez Bien avec encouragements devant un jury extérieur. L'élève exécutera deux morceaux de styles différents, l'un choisi dans les morceaux abordés dans l'année, l'autre travaillé dans un délai de six semaines issu d'une liste imposée.

III. Cycle II³:

Les buts de ce cycle sont :

- l'acquisition de méthodes de travail personnel, favorisant le sens critique, la prise d'initiatives, l'appropriation des savoirs transmis.
- la réalisation d'une première synthèse entre pratique et théorie, entre approche sensible et bagage technique grâce à,
D'une part :
 - l'aisance de la lecture des partitions de moyenne difficulté
 - l'affinement de la perception auditive (horizontale et verticale)
 - la prise de conscience structurée des langages musicaux par la mise en place de démarches analytiquesD'autre part :
 - l'exploitation des ressources de l'activité vocale monodique et polyphonique
 - la possibilité d'improviser suivant différentes approches (libres, suivant un style...)
 - la découverte et l'exploitation des principales possibilités de l'instrument
 - la maîtrise de l'interprétation d'œuvres de difficulté moyenne et de répertoires diversifiés alliant écoute, aisance corporelle, sens musical
- la préparation au « métier » de musicien (amateur ou professionnel) par la pratique régulière des différentes formes de musique d'ensemble (orchestres, musique de chambre, ateliers...) dans le cadre des pratiques collectives ou des ateliers consacrés aux divers genres musicaux (musiques traditionnelles, jazz, anciennes, contemporaines, ...) ainsi que dans les classes elles-mêmes.

1) Contenu :

L'élève suit un cours hebdomadaire de 45 minutes, puis d'une heure la dernière année du cycle. Plusieurs ateliers lui sont proposés.

- Musique de chambre
- Divers ateliers facultatifs.

³ D'une durée de deux à cinq ans maximum (quatre années constituant le cheminement convenu de l'élève.

2) Objectifs tout au long du cycle :

Les acquisitions du premier cycle sont approfondies, dans une perspective d'équilibre entre les différentes disciplines, tout en favorisant chez l'élève l'accès à son autonomie musicale.

- Affinement de la perception auditive, harmonique et contrapuntique.
- Styles abordés de plus en plus variés, avec un travail plus en profondeur (ex : ornementation baroque et inégalités rythmiques dans la musique française, ou encore absence de mesures dans les airs de cour, diminutions italiennes, connaissance des différents chiffrages suivant époques et pays pour le continuo...)
- Autonomie dans le travail personnel et collectif. L'élève doit pouvoir travailler seul, faire une autocritique, mais aussi avoir la capacité de travailler en groupe, dans une formation de musique de chambre, et proposer des directions de travail.
- Possibilité d'improviser suivant différentes approches (improvisation libre, suivant un style précis...).

Tous ces paramètres auront pour effet de développer l'esprit critique et la prise d'initiatives de l'élève.

3) L'évaluation :

En première année, une évaluation trimestrielle est effectuée par le professeur dans le livret d'études musicales.

En fin de seconde année, l'élève présentera devant un jury extérieur un travail en autonomie d'une courte partition « de caractère » en deux semaines sans l'intervention du professeur, une œuvre technique et musicale préparée en 6 cours, invention et déchiffrage (à volonté). A ce moment là qu'il pourra décider, avec l'accord de l'équipe pédagogique, d'accéder à un cursus non diplômant lui permettant de poursuivre ses études musicales au sein de l'établissement. Pour plus d'informations sur ce cursus, veuillez vous référer au chapitre suivant.

En fin de cycle diplômant, l'élève se présente au Brevet d'Études Musicales. Pour valider l'UE instrumentale, il devra jouer deux pièces de styles différents, l'une abordée dans l'année, l'autre travaillée dans un délai de six semaines, issue d'une liste imposée. Cette évaluation mène à l'obtention du Brevet d'Études Musicales, si l'élève obtient une mention minimum de C+ dans cette UE instrumentale mais aussi dans les autres UE.

Le passage en cycle 3 s'effectuera avec une mention minimum de Assez Bien avec encouragement pour le Cursus de Pratique Amateur, et une mention minimum de Bien à l'unanimité pour le Cursus pré-professionnel.

Le cursus non diplômant :

Accessible à partir de la troisième année du second cycle (un minimum de trois heures de présence hebdomadaire est exigée) le cursus non diplômant ne peut excéder une durée de trois années.

L'élève suit un cours instrumental de 30 minutes. La suspension des cours théoriques (culture musicale, FM, écriture) est proposée au bénéfice de diverses pratiques collectives (orchestre cordes, orchestre symphonique, musique de chambre, ateliers vocaux, improvisation, jazz,...).

IV. Cycle III :

Les buts en sont :

- l'approfondissement des techniques instrumentales ou vocales permettant une interprétation convaincante
- la maîtrise des bases de l'interprétation selon les principaux styles
- le développement des pratiques de musiques improvisées
- une culture ouverte à l'ensemble des courants musicaux et artistiques, passés et contemporains
- la capacité à expliciter ses options d'interprétation
- une connaissance des multiples applications et implications professionnelles de son apprentissage

1) Contenu :

L'élève suit un cours hebdomadaire de 45 minutes. De plus, il participe aux différents projets de l'établissement : musique de chambre, stages, spectacles pluridisciplinaires.

2) Objectifs tout au long du cycle :

- Approfondissement des techniques, donc du style et des diverses esthétiques.
- Autonomie dans le travail technique et stylistique, pour être capable d'interpréter la musique de manière personnelle, raisonnée et argumentée, en s'appuyant sur l'analyse et les connaissances acquises, quelles que soient les formations, du duo à des formations plus larges.

3) Evaluation

Le clavecin (Nicolas Andlauer)

I. Compétences nécessaires à l'entrée en Cycle II :

➤ **Autonomie**

- Déterminer le temps de travail à la maison nécessaire pour réaliser les objectifs fixés chaque semaine

➤ **Déchiffrage**

- Lire et exécuter à première vue une pièce simple (écritures graphiques...)
- Isoler au clavier les voix extrêmes d'une polyphonie.

➤ **Ecoute et oralité**

- Retrouver au clavier et transposer une mélodie connue (chansons...)
- Chanter la partie de main droite d'une pièce en jouant la main gauche
- Trouver et chanter une mélodie simple par-dessus une basse obstinée (Follia, Passanezzo, Berganasca...)

➤ **Rythme et mesure**

- Exécuter corporellement (patting), verbalement, et enfin au clavier des cellules rythmiques simples
- Associer un chiffage de mesure avec une qualité de temps binaire ou ternaire, expérimentée physiquement au préalable
- Adapter l'exécution au clavier de danses modérées (Branle, Pavane, Sarabande...) à la réalisation d'un pas de danse simple.

➤ **Prosodie**

- Associer rythme des paroles et rythme musical.

➤ **Position**

- Comprendre le lien entre relaxation et agilité
- Avoir conscience des phénomènes d'apnée, de crispation et de déséquilibre.

➤ **Technique : toucher**

- Mettre en relation le mécanisme de l'instrument avec le toucher et la sonorité
- Ajuster et doser le nonlegato et le legato

➤ **Technique : doigtés**

- Exécuter quelques gammes et progressions dans les tonalités les plus courantes
- Déduire le geste et l'articulation à partir de doigtés indiqués
- Utiliser les doigts faibles en les intégrant au discours musical (doigtés anciens).

➤ **Ornementation**

- Distinguer et réaliser différents signes d'ornements
- Comprendre l'identité de l'ornement et de la note ornée.

➤ **Diminution**

- Reproduire et combiner quelques formules de diminution sur une basse obstinée.

➤ **Basse continue, harmonie au clavier**

- Identifier tonalités et cadences
- Accompagner à l'aide des trois fonctions principales une mélodie simple

Répertoire à titre indicatif

➤ **Amsterdam Harpsichord Tutor, vol. 2**

Händel	Sarabande (n°154)
Sweelinck	Malle Sijmon (n°155)
Couperin	Rigaudon (n°178)

➤ **Maria Boxall, Harpsichord Method**

Händel	Gavotte (n°11)
Bach	Menuet (n°13)
Dandrieu	Rondeau (n°30)
Anonyme	Brande champagne (n°53)
Valente	Ballo dell'Intorcia (n°55)

➤ **J.S. Bach, Petits Préludes et Fugues**

Prélude BWV 938, BWV 999

II. Compétences nécessaires à l'entrée en Cycle III :

➤ **Autonomie**

- Proposer soi-même du répertoire
- Offrir une interprétation musicale personnelle
- Evaluer sa propre interprétation à partir d'un enregistrement.

➤ **Déchiffrage**

- Se repérer dans une partition par rapports aux piliers mélodico-harmoniques
- « Survoler » une pièce de niveau cycle 1, en proposant une interprétation pertinente
- Lire à première vue un choral de Bach.

➤ **Ecoute et oralité**

- Repérer et chanter les voix extrêmes et les voix intérieures d'une pièce polyphonique

➤ **Rythme et mesure**

- Explorer les sensations ternaires ou binaires dans l'interprétation de danses rapides (Gaillarde, Courante, Gigue...)

➤ **Prosodie**

- Distinguer, dans le discours musical, les terminaisons masculines et féminines
- Adapter l'accentuation musicale à l'accentuation oratoire.

➤ **Position**

- Conserver et exploiter la relaxation dans la vitesse et la complexité.

➤ **Technique : toucher**

- Exploiter le « rebond » ; utiliser à bon escient la variété des touchers, du sur-lié au staccato.

➤ **Technique : doigtés**

- Exécuter gammes, arpèges et progressions dans diverses tonalités
- Utiliser tous les types de doigtés (avec ou sans passage du pouce)
- Intégrer l'utilisation des doigtés anciens à l'exécution des « notes inégales ».

➤ **Ornementation**

- Intégrer l'ornementation à l'exécution expressive d'une mélodie.

➤ **Diminution**

- Identifier les formules de diminution rencontrées dans les traités avec celles employées dans les pièces
- Proposer des variations sur une basse obstinée.

➤ **Basse continue, harmonie au clavier**

- Transposer une mélodie simple et son accompagnement
- Construire des accords à trois et quatre sons et leurs renversements
- Réaliser une basse continue en respectant les principales règles ;
- Structurer et dynamiser sa réalisation.

Répertoire à titre indicatif

William Byrd	The carman's Whistle
Jan Peterszon Sweelinck	Fortuna
John Munday	Robin
Antonio de Cabezon	Diferencias sobre las vacas
Jean-Henry D'Anglebert	Pièces en sol mineur (Sarabande Dieu des Enfers, Menuet La Jeune Iris, Gavotte Ou estes vous allé, Gavotte Le Beau Berger Tircis, La Bergère Anette)
François Couperin	Les Pèlerines, Les Bergeries
Jean-Philippe Rameau	La Villageoise
Jean-Sébastien Bach	Partita n°1 (Praeludium, Sarabande, Menuets)
Domenico Scarlatti	Essercizi, sonata 9-10-11-12
CPE Bach	Solo per il cembalo

Viola de gambe

(MERCIER Béatrice)

La viola de gambe étant une famille d'instruments, les élèves apprendront à jouer sur les diverses tailles. Les jeunes enfants commenceront par le dessus, puis au fur et à mesure de leur croissance ils évolueront sur une viola ténor montée en basse et finiront sur la basse de viola.

Les acquisitions générales et communes aux cycles I et II sont :

- Approche sensorielle et corporelle
- Développement de la curiosité
- Construction de la motivation
- Mise en place de la pratique individuelle et collective
- Improvisation, imitation, mémorisation, lecture

I. Compétences nécessaires à l'entrée en cycle II

- Connaître les principes de fonctionnement et d'entretien de l'instrument
- Montrer un bon équilibre corps et instrument, ajuster sa position, prendre conscience des crispations, apnées et déséquilibres qui gênent le jeu de l'instrument, prendre conscience de son corps
- Montrer une bonne coordination et synchronisation des gestes
- Technique main gauche:
 - Maîtrise des 1/2 et 1ère position, approche des positions dans les frettes
 - Approche des accords simples
 - Justesse du son
- Technique d'archet:
 - Jeu à la pointe et au talon
 - Développement de la qualité du son
 - Initiation au jeu des nuances fort et doux
 - Articulations de base: détaché, legato
 - Initiation au jeu des accords
 - Jeu en pizz
- Reconnaître et réaliser les principaux ornements

- Jouer des oeuvres pour instrument seul, ou accompagnées, choisies de telle façon que soient possibles :
 - Une compréhension du texte musical
 - Le contrôle de la prestation (départs, tempi, etc.)
- Conscience rythmique, reconnaissance de la qualité binaire ou ternaire
- Pratique du jeu d'ensemble (duo, consort...)
- Jeux et exercices d'improvisation, diminutions sur une basse simple
- initiation à la lecture de tablature
- Se produire en public
- Jouer de mémoire un morceau de musique sans accompagnement
- Connaître le style et la période historique des pièces abordées

Répertoire à titre indicatif

Anonyme	Manuscrit de Foix, Diverses pièces
Boismortier	Gavotte de la première suite op 31
Caix d'Hervelois	La Brion, Gavotte en rondeau Livre II, Vaudeville livre II
Hely	The compleat Violist, Diverses pièces
Marin Marais	Le Basque, Menuet 23 livre I, 103 livre III, 7 et son double livre V, 8 livre V
Ortiz	Recercada primera sobre un canto llano Recercada secunda sobre un canto llano
Playford	Short lessons for the bass viol

II. Compétences nécessaires à l'entrée en cycle III

- Technique main gauche:
 - Développer le jeu de la main gauche dans toutes les positions dans les frettes
 - Acquérir une aisance dans les changements de position
 - Travailler la vélocité de la main gauche en intégrant le jeu d'arpèges, de gammes majeures et mineures et d'exercices chromatiques
 - Doigt couché et doigts "croisés"
 - Travailler le jeu des doubles cordes et des accords
 - Contrôler la justesse
- Technique d'archet:
 - Développer la qualité du son

- Développer la technique de l'archet en intégrant les techniques de base (détaché, legato) et des coups d'archet particuliers (marqué, petites notes, jeté, enflé ...)
- Travailler le jeu des doubles cordes et accords
- Développer et différencier les ornements: le tremblement, le battement, les traits de notes liées, le pincé ou flattement, la plainte...
- Improvisation sur une basse obstinée
- Savoir accorder et entretenir son instrument
- Développer la lecture musicale
- Développer la lecture verticale: jouer la basse et chanter le dessus sur une pièce simple
- Lire les pièces en tablature
- Acquérir une méthode de travail
- Proposer des choix d'interprétation, d'expression et de réalisation technique (doigtés, coups d'archet, etc.)
- Proposer du répertoire
- Monter seul une œuvre simple
- Savoir décrire la structure d'une pièce musicale travaillée
- Jouer de mémoire un morceau de musique
- Se produire en public
- Apprendre à connaître les spécificités du répertoire
- Avoir une vue d'ensemble sur l'histoire de l'instrument
- Pratiquer le jeu d'ensemble (consort de violes, musique de chambre, basse continue)

Répertoire à titre indicatif

Abel	6 sonates (HM 39, 40)
Caix d'Herveloix	Le Papillon livre II, La Surgère Livre III, Tambourin I et II livre IV Les petits doigts livre I
Couperin	Sarabande à deux violes
Demachy	Chaconne en sol
Haendel	Sonate en do majeur Larghetto et Allegro
Hume	The Duke of Holstone Almayne
Marin Marais	Fantaisie n°1 Livre III, Allemande n°78 livre III, Rondeau n°7 livre IV, Suite en la mineur livre V
Ortiz	Recercada ottava sobre tenores, Recercada secunda pour viole
Simpson	Ground n°1 sol majeur
Telemann	Sonate en la mineur mouvement 1 et 2, Sonate en mi mineur

III. Compétences nécessaires à l'obtention du C.E.M.

- Développer et utiliser une méthode de travail personnelle pour progresser.
- Travailler l'articulation et la vélocité de la main gauche dans toutes les positions.
- Approfondir le jeu des doubles cordes et des accords
- Développer la technique d'archet
- Développer l'expressivité, la sonorité
- Pratique des ornements (plainte, langueur, flattement, battement, port de voix...)
- Interpréter en lecture à vue.
- Pratiquer le jeu d'ensemble (consort, basse continue, musique de chambre).
- Se produire en public.
- Maîtriser les bases de l'interprétation selon les principaux styles.
- Se familiariser avec les autres instruments de la famille (dessus et viole ténor)
- Improviser suivant un style donné.
- Jouer de mémoire les pièces non accompagnées
- Faire preuve d'une culture ouverte à l'ensemble des courants musicaux passés et contemporains.

Répertoire à titre indicatif

Abel	Divers solos
Bach J.S.	Es ist vollbracht (extrait de Johannes Passion) Sonate n°1
Boismortier	op.31
Caix d'Hervelois	3ème livre
Dollé	Prélude et Allemande de la suite n°1 La Mantry
Frecobaldi	Canzone a basso solo
Hume	A Humorous Pavan
Kühnel	Sonate ô partite ad una ô due viole da gamba
Marais	Le jeu du volant, Ballet en rondeau n° 19 livre II
Simpson	Ground en la mineur, sib majeur, ré mineur
Schenk	Sonate V de l'Echo du Danube
Telemann	Sonate en la mineur, Sonate en sol majeur

IV. Compétences nécessaires à l'obtention du D.E.M.

- Jouer des répertoires exigeant virtuosité et endurance.
- Utiliser une méthode de travail personnelle pour progresser.
- Approfondir en général les techniques instrumentales.
- Travailler l'articulation et la vélocité de la main gauche dans toutes les positions.
- Approfondir le jeu des doubles cordes et des accords.
- Développer la technique d'archet.
- Jouer de mémoire les pièces non accompagnées
- Interpréter en lecture à vue.
- Pratiquer le jeu d'ensemble (Consort, basse continue, musique de chambre).
- Analyser le répertoire étudié.
- Maîtriser les bases de l'interprétation selon les principaux styles.
- S'exprimer et se produire en public.
- Se familiariser avec les autres instruments de la famille (dessus et viole ténor) et les différents accords de la viole (Iyra viol, viola bastarda)
- Se familiariser avec l'improvisation, suivant différents styles
- Faire preuve d'une culture ouverte à l'ensemble des courants musicaux passés et contemporains.

Répertoire à titre indicatif

Abel	Pièces en solo
Bassano	<i>Ancor che co'l partire</i>
Bach J.S.	Sonates 1, 2, 3
Forqueray	<i>La Du Buisson, La Laborde, La Ferrand</i>
Hume	Pièces en tablature
Marais	<i>Folies d'Espagne</i> (une douzaine de couplets) <i>Marche Tartare, Festes Champêtres</i> livre V <i>Charivari</i> livre III, <i>L'Arabesque</i> livre V
Schenck	<i>L'écho du Danube</i>
Simpson	Ground en mi
Telemann	Sonate pour viole seule Der Getreue Music-Meister