Communauté française

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)

Programme de cours établi par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs CECP et FELSI

Domaine de la musique

Cours complémentaire

Art lyrique

Approuvé par décision ministérielle le 3 juin 2026

Référence : R8519

Objectifs d'éducation et de formation artistiques

Objectifs d'éducation artistique communs à tous les cours

***1. Le d*évelopement des facultés**
- a. d'observation
- b. de concentration
- c. d'écoute
- d. d'analyse
- e. de mémorisation
- f. d'imagination
- g. d'expression
- h. d'adaptation aux contextes
- i. de communication

2. Le développement
- a. de la rigueur
- b. de la précision
- c. de l'endurance
- d. du sens critique

3. L'encouragement à la curiosité

4. Le développement
- a. de l'intelligence artistique
- b. de la maîtrise technique
- c. de l'autonomie
- d. de la créativité

5. La découverte des différentes facettes de la musique

6. L'affinement sensoriel et moteur

Ces objectifs d'éducation sont implicites dans toutes les activités qui s'y prêtent.

Objectifs de formation artistique spécifiques

1. L'apprentissage de l'utilisation de la voix et du jeu dramatique mis en scène dans des œuvres ou extraits puisés dans le répertoire scénique (opéra, opérette, comédie musicale)
2. L'intégration dans une pratique vocale collective
3. L'appropriation des réflexes et des conventions liés à la pratique de groupe
4. La construction et l'interprétation d'un rôle
5. L'adaptation de son jeu au groupe

Objectifs de formation artistique transversaux

1. L'appropriation sensorielle, corporelle, cognitive, verbale, vocale et rythmique des éléments du discours musical.
Ces éléments sont :

a) organiques et moteurs : respiration, émission du son, posture, gestuelle, relation à l'espace
b) temporels : tempo, pulsation, sens de la mesure et de la métrique, rythme
c) expressifs : dynamique, phrasé, articulation, ornementation, accent, timbre
d) mélodiques : intervalle, conduite des voix
e) harmoniques : intervalle, accord, fonction
f) stylistiques : en relation à l'époque, au lieu, à la composition, au courant esthétique
g) structurels : forme, phrase, motif, cellule, ton/mode

2. L'appropriation des éléments de la maîtrise technique et expressive propre au cours

Compétences

<u>À exercer</u>
tout au long de la formation artistique et prenant en compte
l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité de l'élèves

1. faire de la musique de styles et d'époques variés
2. déchiffrer les informations écrites et les traduire au travers d'une production sonore
3. lire la musique
4. appliquer les conventions propres à l'art lyrique
5. construire et interpréter des rôles de manière cohérente et expressive, dans le respect des genres et styles des œuvres
6. se mouvoir sur scène
7. adapter son jeu au groupe
8. organiser son travail en respectant les échéances
9. prester devant un auditoire

Contenus

1. Eléments organiques et moteurs

Posture :

- Chant debout, assis, en mouvement et dans différentes postures en fonction du contexte et de la mise en scène
- Détente et souplesse corporelles :
    - Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus
    - Ancrage
    - Equilibre
    - Mobilité des épaules, cou, bassin, genoux, coudes, chevilles
    - Axe bassin, colonne vertébrale, tête
    - Aisance dans les déplacements et dans les mouvements, y compris avec un costume

Relation à l'espace :

- Occupation de l'espace
- Rapport au(x) partenaire(s)
- Conscience du public (4° mur)
- Mémorisation des places et actions
- Travail du regard
- Déplacements scéniques nécessaires, prévus ou adaptés

Respiration :

Respiration abdominale et costale (costo-diaphragmatique)

- Sensation
- Approche et gestion consciente de l'inspiration et de l'expiration
- Gestion du souffle

Emission du son :

- Détente, mobilité et disponibilité de la gorge
- Conscience des résonateurs
- Maîtrise vocale dans les paramètres de :
    - Puissance, intensité, volume sonore
    - Timbre
    - Justesse
    - Projection, rayonnement du son
    - Soutien du son
    - Pose de la voix
    - Intonation
    - Tonus
    - Souplesse, agilité de la voix
    - Prononciation et articulation correctes des paroles ou phonèmes en fonction de la langue du texte chanté ou parlé

2. Eléments temporels

Tempi : lent à rapide

Pulsation :
- Prise de la pulsation
- Stabilité de la pulsation en binaire et en ternaire
- Division de la pulsation
- Rubato
- Accélération et décélération de la pulsation

Mesure, métriques et rythmes :
- Mesures binaires, ternaires et asymétriques en fonction du répertoire
- Organisation de la métrique, des temps forts et faibles
- Anacrouse
- Hémiole
- Précision rythmique dans les polyrythmies

Synchronisation dans le jeu avec un ou des partenaires :
- Prise de tempo et pulsation communs
- Coordination et adéquation des gestes : départs et arrêts, communs et différés
- Gestion rythmique et temporelle dans le jeu d'ensemble

3. Eléments expressifs

Caractère : Caractère général de la pièce

Dynamiques :
- De faible à fort
- Rapport entre les dynamiques
- Palette variée des dynamiques

Phrasés :
- Antécédent, conséquent
- Discours musical
- Conduite de la phrase
- Notes importantes
- Climax et désinence
- Caractère de la phrase dans un contexte dramatique

Articulations, prononciation et accents :
- Legato
- Staccato
- Changements d'articulation
- ., >, –, sfz, sf, ^
- Texte : prosodie, placement de l'accent tonique en fonction de la langue

Ornementations : Mordant, appoggiature, trille, gruppetto, fioriture, port de voix ou portamento

Timbres :
- Homogénéité du son au sein d'une phrase
- Adaptation du timbre en fonction du style de répertoire abordé
- Notions d'effets vocaux : parlando, chuchotement, son droit ou senza vibrato, voix blanche, vibrato, cri

Equilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :
- Equilibre des volumes sonores
- Cohérence expressive du discours

4. Eléments mélodiques

Conduite des :
- Voix :
  - Repérage des voix, distinction entre les parties et rôle de chacune
  - Equilibre entre les voix
  - Gestion des dissonances et des consonances
- Phrases :
  - Trajectoire et direction
  - Climax
- Mélodies :
  - Notes importantes
  - Inflexions

5. Eléments harmoniques

Intervalles : consonants et dissonants, rapport entre les voix

Accords :
- Accords parfaits majeurs et mineurs
- Accord de 7e de dominante
- Accord de 7e diminuée

Cadences : parfaite, repos sur V (demi-cadence), évitée, plagal

6. Eléments stylistiques

Epoques et styles :

- Styles et compositeurs de l'époque baroque à nos jours
- Littérature propre au répertoire musical scénique : opéra, opérette, comédie musicale

7. Eléments structurels

Formes et structures :

- Air et récitatif, aria da capo ou toute autre forme en fonction du répertoire

Phrases :

- Carrures symétriques et asymétriques
- Respirations
- Identification des phrases

Tons et modes :

- Tonalité principale, modulations et plan tonal

8. Situations d'apprentissage en relation aux éléments repris dans les chapitres 1 à 7

Pratique vocale collective :

- Utilisation appropriée de la voix adaptée :
    - au contexte dramatique
    - au répertoire
- Répartition et rôle de chacune des voix
- Placement dans l'espace par rapport aux autres chanteurs, aux instrumentistes et au public
- Adaptation de la voix en fonction de l'espace de travail ou de prestation, et des autres interprètes
- Interactions entre les voix, et entre les voix et les instrumentistes, ainsi qu'avec d'autres éventuels intervenants selon projet : acteur(s), danseur(s)
- Synchronisation :
    - Prise de tempo et pulsation communs
    - Gestion rythmique et temporelle
    - Respiration du geste : départs et arrêts, communs et différés
- Gestion de la polyphonie, des consonances, des dissonances et de la justesse
- Équilibre sonore : volumes, dynamique, contrastes, attaques, couleurs/timbres
- Écoute active de son jeu et du jeu d'autrui : respect des éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels
- Gestion du regard
- Conventions gestuelles
- Coopération

Audition active :

- Œuvres ou parties d'œuvres
- Versions enregistrées et live
- Reconnaissance des éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels du discours musical

Constitution d'un répertoire en fonction du groupe et du projet :

- Extraits d'opéras, d'opérettes et de comédies musicales, d'époques variées, de l'origine de chacun de ces genres à nos jours
- Imprégnation et ressenti des différents styles

Lecture et déchiffrage :

- Clés : sol et fa en fonction des voix
- Indications de tempo et de caractère
- Mesures
- Hauteur des notes
- Rythmes
- Dynamiques
- Signes de reprise, coda, renvoi, da capo
- Texte
- Lien et mise en application des différents éléments repris aux chapitres 1 à 8

Dramaturgie et mise en scène :

- Distribution des rôles
- Incarnation du personnage : du point de vue physique et psychologique
- Dialogue et interaction entre les personnages
- Choix de mise en scène
- Proposition scénographique
- Gestion des costumes, accessoires et décors
- Utilisation de l'espace
- Mouvement en scène
- Gestion consciente du 4e mur

Travail vocal et corporel :

- Préparation à la prestation scénique : échauffements vocaux/corporels
- Rapport entre le mouvement et la voix
- Logique des mouvements proposés dans le contexte dramaturgique
- Travail de la gestuelle au service de l'expressivité
- Mémorisation : partition, texte, emplacements, déplacements
- Adaptation des gestes, des mouvements et les déplacements à la situation vécue sur scène
- Adaptation de la voix et de la dynamique en fonction des situations dramatiques

Interprétation :

- Contextualisation de l'extrait interprété dans l'œuvre
- Analyse et compréhension des situations dramatiques
- Compréhension, expression et interprétation des rôles dans une dimension théâtrale
- Choix d'interprétation musicale et théâtrale en concertation

- Réalisation du phrasé en fonction du style et de la situation dramatique
- Adaptation du timbre et de la dynamique
- Prise en compte du texte, de sa signification et de son sens
- Ecoute
- Rapport au(x) partenaire(s)

<u>Prestation publique</u> :
- Entrées et sorties de scène
- Gestion scénique : placements et déplacements
- Gestion du stress
- Présence scénique
- 4° mur
- Adaptation de la voix en fonction de l'espace de prestation et des autres interprètes
- Gestion de l'inattendu, de l'imprévisible

<u>Constitution d'un plan de travail fixant</u> :
- Les objectifs et les échéances
- Le temps de travail approprié par rapport à l'échéance finale, en prenant en compte l'étude, la mémorisation, les répétitions

Auto-évaluation du travail accompli