

MUSIQUES DE L'INDE & IMPROVISATION

ENSEIGNANT : Henri TOURNIER (Bansuri / Flûtes)

PRÉSENTATION DU CURSUS

Les musiques de l'Inde fascinent par leur richesse, force et poésie. Elles se déclinent sous de multiples formes, systèmes, genres, styles. La musique de l'Inde étudiée principalement ici est la Musique classique de l'Inde du nord dite Musique *Hindustani*, dans le genre *Khayal* - celui dont le grand Maître de *sitar* Pandit Ravi Shankar a été l'ambassadeur privilégié. Elle est présentée sous le prisme de sa flûte emblématique, la flûte *bansuri*.

La formation s'adresse aux joueurs de flûte bansuri, ainsi qu'aux flûtistes et à tous musiciens de niveau professionnel ou étudiants **niveau fin de 3ème cycle de conservatoire** (niveau bon amateur), quel que soit son instrument, et sa formation (classique, baroque, jazz, traditionnelle, musiques actuelles, ...), tous âges confondus (les candidatures seront étudiées). Les musiciens apportent leur instrument.

Du fait de la double culture du formateur, l'enseignement intégrera de multiples approches pédagogiques, tout particulièrement sur le sujet de l'improvisation.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES

> Musique de l'Inde du Nord et stratégies d'improvisations ouvert à tous les instrumentistes d'un niveau de fin de 3° cycle.

RÉPERTOIRES ENSEIGNÉS SELON LES CYCLES

CYCLE 1	CYCLE 2	CYCLE 3
• Raga (par ordre de difficulté pour la bansuri) : Yaman, Bhupali, Hansadhvani, Puriya Kalyan, Marwa, Madhuwanti, Jog, Desh • Tala : Tintala (16 temps), Dadra (tala 6), Rupak tala (7), Matta tala (9)	• Raga (par ordre de difficulté pour la bansuri) : Puriya Danashree, Bhimpalasi, Malkauns, Chandrakauns, Jhinjhoti, Patdep, Kirwani, Abhogi • Tala : Matta tala (10 temps), Karwa tala (8), Ektala (12), Depchandi (14)	• Aux <i>Raga</i> sus-cités ajouter la reconnaissance d'une cinquantaine de <i>Raga</i>, et la pratique d'une dizaine d'autres • Aux <i>Tala</i> sus-cités ajouter la reconnaissance d'une dizaine d'autres dans les différents genres et systèmes

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS	CONNAISSANCES & COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Psychomoteur	• L'enseignement de tradition orale développé ici privilégie l'écoute, les sensations, la mémorisation, l'improvisation, le recours à l'écrit et à l'analyse intervenant en second lieu. Cette approche implique un travail sur la disponibilité mentale, le lâché-prise. L'approche vocale mélodique et rythmique est aussi privilégiée avant le jeu sur l'instrument. • Travail sur le placement corporel, conscience de la respiration diaphragmatique, conscience et gestion de tension/détente au niveau de la respiration, du staccato de langue mais aussi de la pression des doigts sur l'instrument, et pour tout le corps. Travail sur la coordination. Écoute émotionnelle/écoute analytique. Conscience de la justesse par rapport à un bourdon (tanpura) (luth jouant le rôle de bourdon). Développement de techniques rapides de transcription dans différents systèmes de notation.
Cognitif	• Les connaissances théoriques se portent sur la culture dont sont issues les musiques de l'Inde, le système musical du nord, Hindustani, celui du sud, Carnatique, les notions de <i>Raga</i> (univers mélodique et modal) et de <i>Tala</i> (univers rythmique et cycles rythmiques), les différents genres musicaux, et formes musicales qui leurs sont liés. • La faculté de compréhension doit permettre à l'élève d'associer les différentes connaissances adaptées à la situation musicale dans laquelle il se trouve et à interpréter correctement des informations présentes dans sa mémoire ou en interactions avec les autres chanteurs/musiciens. • Les capacités d'analyse donnera la possibilité d'accéder aux éléments de connaissance et de savoir-faire déjà acquis au préalable, de comprendre différentes structures d'élaboration d'un Raga, de discerner la partie composition/variations de la partie improvisation, pouvant permettre un jeu qui tout en respectant les codes de la tradition laissera toute sa place à la créativité.
Socio-affectif	• Concernent essentiellement le désir de jouer et le plaisir du jeu : la musique indienne est dans son essence une sorte de monologue mélodique accompagné, mais elle peut être développée comme une construction collective improvisée ou chacun a son rôle, faisant appel à un travail d'écoute intense, et de jeu en interaction rapide et dynamique
Artistique	• La capacité à improviser ou composer de la musique en mobilisant les acquis, et en développant des éléments permettant une extension de possibilités • Le développement d'une prise de conscience d'une justesse affinée du fait du non changement de tonique et jeu journalier avec un accompagnement de tanpura • La capacité à interpréter, revisiter, recréer une musique, construire une structure d'élaboration mêlant composition, variations et improvisations, puis à expliquer son interprétation • La capacité d'une écoute critique de ce que l'on produit et de s'auto-évaluer • La capacité de production d'un projet personnel : organiser le matériel - composition, structures, conventions -, choisir ses partenaires et gérer des répétitions, en ayant comme but d'organiser des concerts

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS SELON LES CYCLES

COURS OBLIGATOIRES À L'IIMM • 100h par an • AUBAGNE

- > Culture musicale, histoire & analyse
- > Écoutes musicales d'enregistrements de référence
- > Pratique individuelle & collective / Pratique instrumentale
- > Théorie
- > Improvisation
- > Atelier de direction

COURS OBLIGATOIRE AU CONSERVATOIRE DE MARSEILLE DANS LE CADRE D'UN PARCOURS CERTIFIANT / DIPLÔMANT • 52h/AN •

- > Formation musicale
- > Double inscription : IIMM / CNRR

COURS OBLIGATOIRE AU CONSERVATOIRE D'AUBAGNE DANS LE CADRE D'UN PARCOURS CERTIFIANT / DIPLÔMANT • 52h /AN •

- > Formation musicale pour débutant
- > Double inscription : IIMM / CRC

DURÉE DES ÉTUDES

- > 4 ans. Variable selon le niveau d'entrée de l'élève

VOLUME HORAIRE

- > **100h** par an à l'IIMM
- > **52h** par an soit au Conservatoire de Marseille, soit au Conservatoire d'Aubagne

DIPLÔMES VISÉS

- > B.E.M. (Brevet d'Études Musicales) en musique traditionnelle & ancienne // **Cycle 2**
- > C.E.M. (Certificats d'Études Musicales) en musique traditionnelle & ancienne // **Cycle 3 Amateur**
- > D.E.M. (Diplôme d'Étude Musicale) en musique traditionnelle & ancienne // **Cycle 3 Spécialisé**

CONDITIONS DE VALIDATION D'UN DIPLÔME

- > Pour l'obtention d'un B.E.M. en musiques traditionnelles et anciennes :
 - => **Validations du cycle 2 avec mention (12/20) / discipline suivie à l'IIMM**
 - => **Validation du cycle 2 avec mention (12/20) en formation musicale par un conservatoire agréé**
- > Pour l'obtention d'un C.E.M. en musiques traditionnelles et anciennes :
 - => **Validations de la 2° année du cycle 3 avec mention (12/20) / discipline suivie à l'IIMM**
 - => **Validation du cycle 2 avec mention (12/20) en formation musicale par un conservatoire agréé**
- > Pour l'obtention d'un D.E.M. en musiques traditionnelles et anciennes :
 - => **Validations de la 4° année du cycle 3 avec mention (14/20) / discipline suivie à l'IIMM**
 - => **Validation du cycle 2 avec mention (14/20) en formation musicale par un conservatoire agréé**

CONDITIONS D'OBTENTION DES MENTIONS

- > Pour l'obtention d'un B.E.M. et C.E.M en musiques traditionnelles et anciennes :
 - => **Validation mention assez bien (12/20)**
 - => **Validation mention bien (14/20)**
 - => **Validation mention très bien (16/20)**
- > Pour l'obtention d'un D.E.M. en musiques traditionnelles et anciennes :
 - => **Validation mention bien (14/20)**
 - => **Validation mention très bien (16/20)**

ORIENTATIONS D'ÉTUDES POSSIBLES

- > Licence en musicologie
- > CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants)
- > D.E. (Diplôme d'État) ou C.A. (Certificat d'Aptitude) en musique traditionnelle et ancienne
- > I.M.F.P. (Institut Musical Formation Professionnelle)

CONDITIONS D'INSCRIPTION

- > Niveau professionnel ou étudiants niveau fin de 3ème cycle de conservatoire (niveau bon amateur), tous âges confondus
- > Il n'est pas nécessaire de lire la musique.
- > À l'issue de l'entretien préalable avec l'IIMM, une audition d'entrée sera effectuée par l'enseignant comportant :
 - => un entretien préalable
 - => présentation d'un morceau joué de 5 mn au choix

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

> CYCLE 1 • APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX

DISCIPLINE SUIVIE À L'IIMM / ÉVALUATION • CONTRÔLE CONTINU / 1 AN D'ÉTUDES

- Le travail de l'élève, durant l'année scolaire, est pris en compte à travers sa participation aux cours (assiduité) et selon sa progression personnelle évaluée par le professeur de la discipline.
- Évaluation semestrielle : contrôle continu sous forme d'un commentaire et d'une note.
- La note de contrôle continu sera prise en compte à hauteur de 25% lors de l'examen de fin de cycle.

> Le passage entre les niveaux et l'examen de fin de cycle 1 s'effectuent à 12/20 en présence d'un jury interne et externe à l'IIMM

FORMATION MUSICALE AUPRÈS D'UN CONSERVATOIRE AGRÉÉ / 3 ANS D'ÉTUDES

LE PREMIER CYCLE COMPORTE 3 NIVEAUX :

- > Cycle 1, 1er niveau (débutant) // 1 an
- > Cycle 1, 2ème niveau (intermédiaire) // 1 an
- > Cycle 1, 3ème niveau (avancé) // 1 an

LES EXAMENS SE FONT EN DEUX TEMPS :

- **Épreuve écrite** : commentaire d'écoute, analyse auditive, relevé mélodique et rythmique
- **Épreuve orale** : lecture de note (clés de sol et de fa), lecture de rythme, lecture de rythme binaire et ternaire, déchiffrage chanté, déchiffrage instrumental.

> Le passage de niveau se fait à 12/20 en présence d'un jury interne constitué de professeurs du département.
> L'examen de fin de cycle 1 se fait à 12/20 avec jurys externes au conservatoire.

> CYCLE 2 • MAÎTRISE DES ACQUIS

DISCIPLINE SUIVIE À L'IIMM / EXAMEN TERMINAL CHAQUE ANNÉE JUSQU'AU B.E.M. / 1 AN D'ÉTUDES

- **Épreuve orale** :
 - Pratique vocale et instrumentale (individuelle et/ou collective)
 - Théorie (questions sur les éléments étudiés durant l'année)
 - Connaissances historiques

> Le passage de niveaux et l'obtention du B.E.M. en fin de cycle 2 s'effectuent à 12/20 en présence d'un jury interne et externe à l'IIMM

FORMATION MUSICALE CLASSIQUE OU FORMATION MUSICALE CHANTEURS AUPRÈS D'UN CONSERVATOIRE AGRÉÉ / 4 ANS D'ÉTUDES

LE SECOND CYCLE COMPORTE 2 NIVEAUX SE DÉCOMPOSANT COMME SUIT :

- > Cycle 2, 1er niveau (élémentaire 1 & élémentaire 2) // 2 ans
- > Cycle 2, 2ème niveau (moyen 1 & Moyen 2) // 2 ans

LES EXAMENS POUR LA FORMATION MUSICALE CLASSIQUE SE FONT EN DEUX TEMPS :

- **Épreuve écrite** : commentaire d'écoute, analyse auditive, relevés mélodiques et rythmiques de niveau élémentaire et moyen
- **Épreuve orale** : lecture de note (clés de sol et de fa), lecture de rythmes, lecture de rythme binaire et ternaire, déchiffrage chanté, déchiffrage instrumental de niveau élémentaire et moyen

LES EXAMENS POUR LA FORMATION MUSICALE CHANTEURS SE FONT EN DEUX TEMPS :

- **Épreuves déchiffrées** : Déchiffrage chanté avec le nom des notes, déchiffrage chanté avec paroles, prosodie rythmique, chant populaire déchiffré a cappella, harmonisation au clavier d'un chant.
- **Épreuve préparées** : Un duo travaillé pendant l'année, un chant accompagné par eux-mêmes, préparé en autonomie un mois avant.

> Le passage de niveaux se fait à 12/20 en présence d'un jury interne constitué de professeurs du département.
> L'examen de fin de cycle 2 et l'obtention du B.E.M. se fait à 12/20 en présence de jurys externes au conservatoire.

> CYCLE 3 • PERFECTIONNEMENT ET PRATIQUE DE L'AUTONOMIE

DISCIPLINE SUIVIE À L'IIMM / EXAMEN TERMINAL CHAQUE ANNÉE JUSQU'AU C.E.M. - D.E.M. / 2 ANS D'ÉTUDES

- **Épreuve orale** : • Pratique vocale et instrumentale (individuelle et/ou collective)
- **Épreuve écrite** : • Après validation du sujet auprès de l'enseignant.e, rédaction d'un mémoire de 10 pages portant sur la culture musicale, histoire & analyse
- **Examen sur table** : • Théorie (questions sur les éléments étudiés durant l'année)

> Le passage de niveaux et l'obtention d'un C.E.M. se fait à 12/20, en présence d'un jury interne et externe à l'IIMM ; et à 14/20 pour un D.E.M., en présence d'un jury interne et externe à l'IIMM

FORMATION MUSICALE CHANTEURS AUPRÈS D'UN CONSERVATOIRE AGRÉÉ

- **Épreuves déchiffrées** : Déchiffrage chanté avec le nom des notes, déchiffrage chanté avec paroles, prosodie rythmique, harmonisation au clavier d'un duo
- **Épreuve préparées** : Trois trios dont un tiré au sort par le jury, duo préparé en binôme en autonomie, chacun accompagnant l'autre élève

> Le passage de niveaux se fait à 14/20 en présence d'un jury interne constitué de professeurs du département.
> L'obtention du C.F.E.M. (Certificat de Fin d'Études Musicales) se fait à 14/20 en présence de jurys externes au conservatoire.

PARCOURS AU SEIN DE L'IIMM

OBJECTIFS & FINALITÉS SELON LES CYCLES

- > **Cycle I / Apprentissage des fondamentaux (1 an d'études)**
 - => Connaissances générales, maîtrise technique / pratique individuelle et collective
- > **Cycle II / Maîtrise des acquis (1 an d'études)**
 - => Connaissances générales, maîtrise technique / pratique individuelle et collective
- > **Cycle III / Perfectionnement et pratique de l'autonomie (2 ans d'études)**
 - => Posséder une pensée musicale consciemment maîtrisée
 - => Posséder tous les moyens techniques nécessaires à l'expression musicale
 - => Acquérir l'autonomie professionnelle
 - => Perfectionner les moyens techniques nécessaires à l'expression musicale
 - => Acquérir l'autonomie musicale

DÉROULÉ ET RÉSUMÉ DU PARCOURS

Durée du cursus : 4 ans Âge minimum : Ouvert tous âges confondus	Cycle 1 / Apprentissage des fondamentaux (1 an d'études) → Culture musicale, analyse (théorie) & linguistique → Cours individuels (pratique vocale et/ou instrumentale, rythme & danse) → Pratique collective / d'ensemble (ouvert à tous les instruments) v
	Cycle 2 / Maîtrise des acquis (1 an d'études) → Culture musicale & analyse → Cours individuel (théorie + pratique vocale et/ou instrumentale) → Pratique collective / d'ensemble VALIDATION DU CYCLE 2 PAR UN B.E.M. v
	Cycle 3 / Perfectionnement et pratique de l'autonomie (2 ans d'études) → Culture musicale & analyse → Cours individuel (théorie + pratique vocale et/ou instrumentale) → Pratique collective → Improvisation → Atelier de direction VALIDATION DU CYCLE 3 SOIT PAR UN C.E.M. SOIT PAR UN D.E.M.