

CHANTS BULGARES – MONODIES & POLYPHONIES

ENSEIGNANTE : MILENA JELIAZKOVA

PRÉSENTATION DU CURSUS

Les chants polyphoniques bulgares, profanes et sacrés, ont traversé les siècles en sauvegardant leur originalité. Largement diffusés en France depuis une trentaine d'années, ils restent cependant énigmatiques pour les oreilles occidentales.

La musique populaire et traditionnelle dissonante caractéristique des chants profanes bulgares, qui se sont transmis oralement pendant les siècles, continue de toucher tous les publics grâce à sa forte charge émotive. La polyphonisation des chants traditionnels est un procédé assez récent, datant du XXe siècle seulement, mais les monodies et diphonies traditionnelles bulgares bouleversent depuis longtemps les interprètes débutants. L'enthousiasme communicatif de ces trois types de chants bulgares – monodies, diphonies & polyphonies – incite de plus en plus d'auditeurs amateurs, mais aussi d'étudiants pratiquant le chant et souhaitant enrichir leurs connaissances musicales ainsi que leurs professeurs, à franchir le pas vers l'interprétation.

Vouloir s'initier à cet art polyphonique implique déjà la conscience d'un travail de groupe à accomplir, la notion même de « polyphonie » invitant à une plus grande écoute à l'Autre, mais également à une prise de conscience de soi au sein d'un ensemble de personnes chantantes. Ainsi, chanter des polyphonies bulgares devient synonyme de travail d'équipe – travail qui appelle le plaisir sonore, le plaisir d'être ensemble, de créer du son ensemble, de faire sens ensemble. Interpréter des chants polyphoniques signifie accepter sa propre voix (voie) au sein du groupe, mais aussi l'harmoniser avec celles des autres, et créer ainsi ensemble une unité à partir des différences de chacun.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES

> Chant

RÉPERTOIRES ENSEIGNÉS SELON LES CYCLES

CYCLE 1	CYCLE 2	CYCLE 3
De Pirin et des Rhodopes essentiellement en 1ère année, mais aussi de Thrace et de Shopsko.	Chants de toutes les régions folkloriques bulgares	<ul style="list-style-type: none"> • Chants traditionnels des différentes régions bulgares • Chants d'auteur dans le style bulgare

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS	CONNAISSANCES & COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Psychomoteur	La capacité de perception du chant bulgare : Le travail, en cours, prendra en compte le savoir-faire de l'élève en matière d'analyse du son, ses possibilités de mémorisation, le développement de ses réflexes liés à l'audition, l'ajustement et le développement de ses perceptions sensorielles (rythme dans le corps, posture, colonne d'air). Les capacités physiques concernent la position corporelle du chanteur, la maîtrise individuelle de son appareil phonatoire, l'autonomie vocale et la coordination vocale en cas de polyphonie, la vélocité de la voix, la faculté d'obtenir de timbres vocaux différents, le contrôle cérébral et son lâcher-prise, la respiration, la souplesse, la pulsation, la faculté de chanter et d'interpréter en étant détendu.
Cognitif	Les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux techniques vocales bulgares doivent être progressivement acquises afin que l'élève sache identifier, nommer, décrire et expliquer un maximum d'éléments. Il doit apprendre à analyser une pièce et la reproduire dans le style. La faculté de compréhension doit permettre à l'élève d'associer les différentes connaissances adaptées à la situation musicale dans laquelle il se trouve (monodie ou polyphonie de quel type – rythmique ou arhythmique ? De quel style folklorique ?). Concernant l'application , l'élève doit savoir interpréter la pièce en prenant en compte son style et tous les éléments de la théorie musicale, utilisés correctement.
Socio-affectif	Ils concernent essentiellement le désir de chanter et le plaisir du chant , en solo ou en polyphonie : largement développé dans le cadre du travail collectif du cours, chaque élève devra tenir sa place en prenant les autres en considération et respecter un comportement d'ouverture et de bienveillance.
Artistique	La capacité à composer dans un style donné et/ou à improviser vocalement , en mobilisant l'acquis antérieur et en développant des éléments permettant une extension de possibilités. La capacité à interpréter un chant, à structurer, à organiser 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 : définir son objectif, choisir ses partenaires et gérer des répétitions, en ayant comme but d'organiser des concerts et/ou des auditions.

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 (percussions)
- > 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

> De 3 à 6 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. (Certificat 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

- > Âge minimum requis : 15 - 17 ans
- > L'apprentissage est destiné à tous (débutants, moyens ou confirmés).
- > 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 chanté 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'ÉTUDE

- 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 À 3 ANS 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. / 1 À 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 à 3 ans d'études)

=> Connaissances générales, maîtrise technique / pratique individuelle et collective

> **Cycle III** / Perfectionnement et pratique de l'autonomie (1 à 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 : de 3 à 6 ans Âge minimum : 15 ans	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 à 3 ans 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 (1 à 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.