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. La musique de l'Inde étudiée principalement ici est la Musique classique de l'Inde du nord, Musique Hindustani, dans le genre Khayal, et son art de l'improvisation singulier. Elle est présentée sous le prisme de sa flûte emblématique, la bansuri, étudiée et enseignée par Henri Tournier auprès et aux côtés du maitre légendaire Pandit Hariprasad Chaurasia.

La formation s'adresse aux joueurs de bansuri, aux flûtistes, et à tout instrumentiste ou chanteur, de niveau professionnel ou bon amateur (niveau fin de 3ème cycle de conservatoire), quel que soient les formations (classique, baroque, jazz, traditionnelle, musiques actuelles, ...), tous âges confondus (les candidatures seront étudiées).

Parallèlement à l'enseignement de cette grande tradition, du fait de la double culture du formateur, l'enseignement offre des clefs sur le plan des modes, rythmes et structures, pour apprendre à enrichir son discours improvisé dans d'autres esthétiques, y compris harmoniques.

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, Hansadhwani, 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 *Raga* sus-cités ajouter la reconnaissance d'une cinquantaine de *Raga*, et la pratique d'une dizaine d'autres • Aux *Tala* 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 interve-nant en second lieu. Cette approche implique un travail sur la disponibilité men-tale, 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 *Raga* (univers mélodique et modal) et de *Tala* (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 struc-ture 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 - com-position, structures, conventions -, choisir ses partenaires et gérer des répétitions, en ayant comme but d'organiser des concerts

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS POUR LA VALIDATION DES CYCLES 1 & 2

L'obtention du B.E.M. (Brevet d'Études Musicales) est conditionnée par la validation des deux modules obligatoires : le module principal de 100 heures annuelles et le module complémentaire de formation musicale.

MODULE PRINCIPAL : 100 HEURES PAR AN – COURS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU B.E.M

Ce module principal comprend :

- Pratique individuelle et collective en chant et/ou instrument
- Théorie musicale (dromi, makam, bols, raga, etc., selon la discipline)
- Culture musicale et esthétique (collectage, travaux d'écoute, analyse, histoire et esthétique)
- Pratiques d'ensemble / pratique pluridisciplinaire
- **Lieu(x) de la formation :** À Aubagne
- **Inscription :** Auprès de IIMM

MODULE ASSOCIÉ : FORMATION MUSICALE – COURS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU B.E.M

- **Ce module associé comprend 2 formules au choix :**
  - **Formule associée 1** : **50 heures** de formation musicale **en présentiel** basée sur le solfège et la théorie musicale occidentale, telle qu'enseignée dans les conservatoires partenaires ou tout autre établissement d'enseignement artistique.
  - **Formule associée 2** : **18 heures** de formation musicale en ligne basée sur le solfège et la théorie musicale occidentale conservatoire
- **Lieu(x) de la formation :** À Aubagne et/ou à Marseille, ou auprès d'un conservatoire partenaire de l'IIMM ou de tout autre établissement d'enseignement artistique.
- **Inscription :** Auprès de IIMM et, le cas échéant, auprès d'un conservatoire partenaire de l'IIMM ou de tout autre établissement d'enseignement artistique.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Les personnes déjà diplômées en formation musicale seront exemptées de ce cours et devront remettre, le cas échéant, une copie du diplôme de fin de 2nd Cycle dans cette discipline.
- La formation musicale en ligne est éligible uniquement pour les personnes résidant en dehors du département des Bouches-du-Rhône.
- Les examens de fin d'année en formation musicale se déroulent en présentiel aux conservatoires de Marseille ou d'Aubagne, selon des dates directement fixées par ces établissements.

MODULE OPTIONNEL : COURS OPTIONNELS (Fortement recommandés pour la présentation des diplômes en Cycle 3)

- **Ce module optionnel comprend au choix deux options d'engagement annuelle**

Option 1 : Langue (15 h)	Option 2 : Orchestre (32 h)
• Cours de langues (grec, mongol, arabe littéraire, judéo-espagnol, bulgare	• Inscription à l'Orchestre de l'IIMM

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS POUR LA VALIDATION DU CYCLE 3

Pour valider le Cycle 3 et obtenir le C.E.M. (Certificat d'Études Musicales) ou le D.N.E.M. (Diplôme National d'Études Musicales), l'apprenant doit accomplir 600 heures de formation sur trois ans, à raison de 200 heures par an.

MODULE PRINCIPAL : 100 HEURES PAR AN – COURS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU C.E.M OU DU D.N.E.M

- **Ce module principal comprend :**
    - Pratique individuelle et collective en chant et/ou instrument
    - Théorie musicale (dromi, makam, bols, raga, etc., selon la discipline)
    - Culture musicale et esthétique (collectage, travaux d'écoute, analyse, histoire et esthétique)
    - Pratiques d'ensemble / pratique pluridisciplinaire
    - Direction d'ensemble et retranscription
      Arrangement, création
    - Improvisation
    - Mémoire de 10 pages minimum
- **Lieu(x) de la formation :** À Aubagne
- **Inscription :** Auprès de IIMM

MODULE ASSOCIÉ : 50 HEURES PAR AN – COURS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU C.E.M OU DU D.N.E.M

- **Ce module associé comprend 3 formules au choix :**
    - **Formule associée 1** : **50 heures** de formation musicale **en présentiel** basée sur le solfège et la théorie musicale occidentale, telle qu'enseignée dans les conservatoires partenaires ou tout autre établissement d'enseignement artistique.
    - **Formule associée 2** : **50 heures** composées par :
        - **18 heures** de formation musicale **en ligne** basée sur le solfège et la théorie musicale occidentale
        - **32 heures** d'activités artistiques / concerts : dans ce cadre, l'apprenant doit assister à des concerts en lien avec sa discipline au cours de l'année scolaire. Cette participation peut prendre l'une des deux formes suivantes :
            - **En tant qu'artiste :** l'apprenant doit fournir un justificatif officiel attestant de sa participation au concert (contrat de prestation, attestation de l'organisateur, etc.).
            - **En tant qu'auditeur :** l'apprenant doit rédiger un compte rendu d'au moins cinq pages sur le concert et fournir un justificatif officiel de sa présence (billet, reçu d'achat, etc.).
    - **Formule associée 3** : **50 heures** composées par :
        - **18 heures** de formation musicale **en ligne** basée sur le solfège et la théorie musicale occidentale
        - **32 heures d'orchestre (pratique collective)** ouverte à tous les instrumentistes et chanteurs
- **Lieu(x) de la formation :** En ligne ou en présentiel à Aubagne et/ou à Marseille, ou auprès d'un conservatoire partenaire de l'IIMM. Pour les concerts, le lieu n'est pas un critère déterminant.
- **Inscription :** Auprès de IIMM et, le cas échéant, auprès d'un conservatoire partenaire de l'IIMM ou de tout autre établissement d'enseignement artistique

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Les personnes déjà diplômées en formation musicale seront exemptées de ce cours et devront remettre, le cas échéant, une copie du diplôme de fin de 2nd Cycle dans cette discipline.
- La formation musicale en ligne est éligible uniquement pour les personnes résidant en dehors du département des Bouches-du-Rhône.
- Les examens de fin d'année en formation musicale se déroulent en présentiel aux conservatoires de Marseille ou d'Aubagne, selon des dates directement fixées par ces établissements.

MODULE COMPLÉMENTAIRE : 25 HEURES PAR AN – COURS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU C.E.M OU DU D.N.E.M (ex : master-class / atelier d'initiation)

- **Ce module complémentaire comprend :**
  - Interprétation du répertoire d'une seconde aire culturelle, proche de celle pratiquée dans le module principal
  - Interprétation d'autres répertoires similaires.
  - Pratique vocale et instrumentale complémentaire.
- **Lieu(x) de la formation :** À Aubagne et/ou à Marseille, ou auprès d'un conservatoire partenaire de l'IIMM.
- **Inscription :** IIMM et, le cas échéant, auprès d'un conservatoire partenaire.

MODULE OPTIONNEL : 25 HEURES PAR AN – COURS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU C.E.M OU DU D.N.E.M

- Ce module optionnel comprend au choix deux options d'engagement annuel
- Les heures qui relèvent de la vie pédagogique seront comptabilisées et attestées par l'IIMM

Option 1 : Langue (15 h) + vie pédagogique (10 h)	**Option 2 : Vie pédagogique uniquement (25 h)**
• Cours de langues (grec, mongol, arabe littéraire, judéo-espagnol), participation à la vie pédagogique de l'établissement (journées portes ouvertes, concerts de fin d'année, restitutions publiques, etc.)	• Participation à la vie pédagogique de l'établissement (journées portes ouvertes, concerts de fin d'année, restitutions publiques, etc.)

DURÉE DES ÉTUDES

> 5 ans. Variable selon le niveau d'entrée de l'élève

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.N.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 (10/20) / discipline suivie à l'IIMM**
=> **Validation du cycle 2 (10/20) 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 (10/20) / discipline suivie à l'IIMM**
=> **Validation du cycle 2 (10/20) en formation musicale par un conservatoire agréé**

> Pour l'obtention d'un D.N.E.M. en musiques traditionnelles et anciennes :
=> **Validations de la 4° année du cycle 3 (10/20) / discipline suivie à l'IIMM**
=> Validation du cycle 2 (10/20) 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.N.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 10/20 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 10/20 en présence d'un jury interne constitué de professeurs du département.
> L'examen de fin de cycle 1 se fait à 10/20 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 10/20 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 10/20 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 10/20 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.N.E.M. / 3 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 10/20, en présence d'un jury interne et externe à l'IIMM ; et à 10/20 pour un D.N.E.M., en présence d'un jury interne et externe à l'IIMM

FORMATION MUSICALE CLASSIQUE 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 10/20 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 10/20 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 (3 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

<table>
<tr><td rowspan="3">Durée du cursus :
5 ans

Âge minimum :
Ouvert tous âges confondus</td><td>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)</td></tr>
<tr><td>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.</td></tr>
<tr><td>Cycle 3 / Perfectionnement et pratique de l'autonomie (3 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.N.E.M.</td></tr>
</table>