

**Compétences souhaitées
à la fin des trois cycles
de l'enseignement spécialisé**

flûte

Ipmc

Institut de pédagogie musicale et chorégraphique

Septembre 1994

Avant-propos.

1. Ce texte a été rédigé tout d'abord par une équipe composée d'Arlette Biget, professeur de flûte à l'ENM d'Orléans et à l'Ifedem de Rueil-Malmaison, Joël Doussart, flûtiste, directeur de l'ENM de Vannes et Claude-Henry Joubert. Il a été ensuite adressé à la Direction de la musique et de la danse, puis a reçu les observations, critiques, encouragements, suggestions de Pierre-Yves Artaud, Jacques Ballot, Guy Berdot, Sophie Cherrier, Jean-Claude Dhainaut, Pierre Deville, Marc Honorat, Gérard Jemain, Annie-Rignol-Ploquin.
2. Ce programme d'acquisitions souhaitées à la fin de chaque cycle doit être mis en rapport :
 - d'une part avec le catalogue d'œuvres publié par l'ipmc sous le titre *10 ans avec la flûte...* dans lequel on trouve pour chaque année d'étude des propositions d'exercices, méthodes, études, recueils, morceaux avec piano, pour flûte seule, concerto, duos, ensembles de flûtes, des œuvres écrites en notation nouvelle et de la musique ancienne. Le premier cycle comprend les 3 premières années, le second les 4 suivantes, le troisième les 3 dernières,
 - d'autre part, avec le document « général » diffusé par l'ipmc : *Compétences souhaitées à la fin des trois cycles de l'enseignement spécialisé (musique)*.
3. Le premier cycle est celui de la mise en place des bases musicales et techniques ; le second cycle, celui de l'explication, de la compréhension par l'élève, pour aboutir, à la fin du troisième cycle, à une autonomie musicale et instrumentale certaine.
4. Les acquisitions proposées le sont pour la fin de chaque cycle.
5. Chaque proposition, rédigée en peu de mots, est le complément de :
L'élève doit avoir acquis...
Cette rédaction donne naturellement au texte une certaine « raideur » pédagogique et l'on ne soulignera jamais assez l'importance du plaisir, de « l'envie de jouer » et de tous les aspects affectifs du jeu instrumental. Certaines propositions sont assorties de commentaires placés entre parenthèses.
Beaucoup de termes usuels employés métaphoriquement par les professeurs sont écrits entre guillemets.
6. Il est important de préciser que ce document a pour but de proposer des repères (et non de les imposer).

Claude-Henry Joubert

Sommaire

1. Posture ; tenue	page	4
2. Respiration	page	6
3. Ambitus et doigtés	page	7
4. Sonorité ; dynamique	page	8
5. Justesse	page	9
6. Attaques ; détachés ; articulations	page	10
7. Modes de jeu	page	11
8. Vitesse	page	12
9. Méthode de travail ; autonomie	page	13
10. Interprétation	page	14
11. Musique d'ensemble	page	15
12. Concert, audition, spectacle	page	16
13. Répertoire	page	17
14. Mémoire	page	18
15. Lecture	page	19
16. Ecriture et invention	page	20
17. Fonctionnement, facture, acoustique	page	21

1 : Posture ; tenue

Posture ; tenue

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une « assise », un « ancrage » au sol, un aplomb ;
 - un sens de la verticalité favorisant équilibre et « tonicité » ;
 - une bonne conscience des axes du corps et de leur rapport :
 - axe vertical : hanches/épaules/tête,
 - axe horizontal : cercle des épaules et des bras, tonicité, appui
- (La bonne conscience des axes du corps –une bonne posture- contribue à éviter les crispations et favorise souplesse et bon emploi de la respiration).
- Une prise de conscience et un contrôle des points de contact essentiels avec l'instrument :
 - première phalange de l'index gauche (« pivot », « équilibre »),
 - pouce et cinquième doigt de la main droite,
 - menton,
 - une stabilité de l'embouchure ;
 - l'égalité de l'articulation entre main gauche et main droite (conscience de la levée des doigts et de la distance du mouvement par rapport aux clés) ;
 - une bonne coordination pour la plupart des enchaînements de doigtés ;
 - la synchronisation des deux mains, des doigts et de la langue.
-

Posture ; tenue

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- dans son « nouveau » corps d'adolescent, les sensations déjà installées auparavant, sensations relatives à la conscience des axes du corps et à leur rapport ;
- la faculté de jouer assis (ce qui peut être prématuré en 1er cycle) ;
- la conscience que technique, rapidité et, plus tard, virtuosité, sont en relation directe avec la posture (la position du corps)
(la souplesse s'acquiert à partir d'un cadre, d'un équilibre rigoureux)
- une parfaite coordination, c'est-à-dire une parfaite relation entre les divers mouvements nécessaires au jeu de la flûte ;
(comme on dit, l'élève « sait jouer de son instrument »)

- une bonne position des mains, liée à la morphologie de chacun mais en rapport avec une position « de référence » ;
 - une égalité de l'articulation des doigts améliorée depuis le 1er cycle.
-

Posture ; tenue

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la possibilité d'une « gestion » critique de sa posture et des mouvements de son corps, c'est-à-dire une autonomie lui permettant d'opérer des choix (il est devenu responsable) ;
 - la conscience des gestes inutiles ;
 - la possibilité de trouver son propre équilibre corporel et de travailler sur la « musicalité », l'harmonie, l'expressivité du corps, l'énergie ;
 - des automatismes corporels (le geste conscient dans le travail devient une seconde nature dans le jeu).
-

2 : Respiration

Respiration

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- un certain contrôle de l'expiration : débit, volume, pression (début d'un travail qui est loin d'être terminé à la fin du 1er cycle) ;
 - l'habitude de prévoir les qualités du son à produire (durée, volume...) afin d'utiliser l'inspiration adéquate.
-

Respiration

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- un meilleur développement de ses capacités respiratoires ;
 - la compréhension du mécanisme respiratoire et de son utilisation pour le jeu de la flûte (ceinture abdominale, diaphragme, cage thoracique, muscles intercostaux, etc.) ;
 - une inspiration silencieuse ;
 - une bonne coordination de la respiration physique et de la respiration musicale.
-

Respiration

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une maîtrise complète (vitesse, amplitude) des différents types de respiration (courtes, longues, à l'intérieur d'une phrase, expressives, etc.) ;
 - la conscience du rôle « régulateur de l'énergie » de la respiration ;
 - une (éventuelle) pratique de la respiration circulaire (qui peut être abordée bien plus tôt).
-

3 : Ambitus et doigtés

Ambitus et doigtés

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la connaissance de tous les doigtés usuels, du do grave au contre-ut ;
 - une aisance d'enchaînement des doigtés entre ré grave et sol aigu.
-

Ambitus et doigtés

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une aisance d'enchaînement des doigtés du do grave au do aigu ;
 - la connaissance de quelques doigtés factices et des raisons de leur emploi (trilles¹, justesse, facilité, effets « spéciaux »).
-

Ambitus et doigtés

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une aisance d'enchaînement des doigtés sur tout l'ambitus de la flûte ;
 - la connaissance du suraigu ;
 - la connaissance de tous les doigtés factices usuels.
-

¹ Tous les doigtés de trilles

4 : Sonorité ; dynamique

Sonorité ; dynamique

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- un son plein, « franc » et stable dans les différents registres entre fa grave et fa aigu (cette sonorité initiale, obtenue davantage par le « soutien » que par un véritable travail méticuleux et systématique de timbre et d'embouchure, est la base sur laquelle on pourra ultérieurement affiner et développer le son) ;
 - la capacité de discerner –à l'écoute- différentes qualités du son ;
(si le son est encore « brut », l'écoute en revanche, doit être déjà « fine »)
 - la capacité de « projeter » le son, de le « communiquer » à un auditeur (un public) ;
- Une bonne qualité de *legato* à l'intérieur d'un même registre ;
- la capacité de faire des nuances bien contrastées : *mp, mf, f*.
-

Sonorité ; dynamique

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une connaissance pratique et consciente des éléments importants (paramètres) de la production du son : soutien, vitesse d'air, contrôle des parties mobiles (de la gorge et de la bouche), travail des lèvres, embouchure, direction de l'air, éléments qui permettent de varier le timbre et de développer tous les aspects de la sonorité (grain, homogénéité...) ;
(C'est la mise en route du processus qui permettra à l'élève de trouver, maîtriser et varier sa sonorité en 3e cycle)
 - la possibilité d'évaluer sa sonorité ;
 - la pratique du *vibrato* ;
 - une bonne qualité de *legato* dans les grands intervalles, y compris entre deux registres ;
 - un réel maniement de toutes les nuances.
-

Sonorité ; dynamique

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la faculté de trouver une (des) sonorité(s) adaptée(s) à sa personnalité et à la musique interprétée ;
- une bonne qualité de *legato* pour tous les intervalles, dans toutes les nuances et tous les registres ;
- la capacité de produire des nuances « extrêmes »

5 : Justesse

Justesse

1er cycle

Jouant seul, l'élève doit avoir acquis...

- la capacité de jouer juste entre fa grave et fa aigu :
 - une note tenue pendant toute sa durée, aussi bien *f* que *mp* (sans crescendo ni decrescendo),
 - des intervalles mélodiques (il est capable d'en rectifier la justesse).

Jouant avec d'autres flûtes, l'élève doit avoir acquis...

- la capacité de jouer juste des intervalles harmoniques.

Jouant avec d'autres instruments (piano, par exemple), l'élève doit avoir acquis...

- la capacité de reconnaître s'il n'est pas juste, mais pas nécessairement s'il est plus haut ou plus bas.

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de participer à l'accord de son instrument, guidé par son professeur.
(Il est capable d'une meilleure perception de la justesse des autres que la sienne.)
-

Justesse

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- les moyens de
 - s'accorder tout seul,
 - jouer juste une note tenue située entre mi grave et la aigu, pendant toute sa durée, quelle que soit la nuance et en variant l'intensité,
 - corriger un défaut de justesse,
 - jouer juste avec piano et d'autres instruments,
 - obtenir une justesse effective dans des passages rapides (arpèges par exemple).
-

Justesse

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une justesse liée à la maîtrise du son en toutes circonstances, quel que soit le contexte expressif et dans toutes les formations ;
 - la justesse de « micro » et « macro » intervalles dont l'étude doit être abordée dès le 2e cycle.
-

6 : Attaques ; détachés ; articulations

Attaques ; détachés ; articulations

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité d'émettre des attaques franches en gardant une bonne qualité de l'émission du son ;
 - la capacité d'utiliser le détaché simple, court ou long ;
 - la capacité d'utiliser un détaché simple sur des notes répétées ;
 - la capacité d'imiter différentes qualités de détachés joués par le professeur ;
 - l'usage de toutes les articulations usuelles.
-

Attaques ; détachés ; articulations

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une compréhension et une conscience des éléments importants (paramètres) de l'attaque lui permettant des modes d'attaque différentes en fonction du contexte musical (vitesse de l'air, placement de la langue, distance et vitesse du retrait du bout de la langue, direction, soutien, etc.) ;
 - l'usage du double² et du triple coup de langue ;
 - l'usage de détachés accentués, lourés, légers, marqués, etc. ;
 - l'usage des articulations avec accentuation et différences de dynamique.
-

Attaques ; détachés ; articulations

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- les moyens de perfectionner les acquis du 2e cycle ;
- les moyens d'adapter le détaché à différents styles de musique ;
- la capacité de mélanger binaire et ternaire dans les articulations, de mélanger simple, double et triple coups de langue ;
- précision, rapidité et endurance.

² Lent et rapide

7 : Modes de jeu

Mode de jeu

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- l'habitude de pratiquer différents modes de jeu :

- avec l'embouchure seule, effet de flûte à coulisse (doigt dans l'embouchure), trémolo avec la paume de la main droite, etc.,
- flatterzung (gorge ou langue) (initiation par imitation),
- sons éoliens
- bruits de clefs,
- sons sifflés (whistle-tone)
- etc.

(Chaque professeur jugera de la pertinence de l'utilisation de ces modes de jeu et de bien d'autres, qui pourront souvent être abordés de préférence avec l'embouchure seule.)

Mode de jeu

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une bonne connaissance de différents modes de jeu :

- Glissando
- Flatterzung
- Vibratos mesurés à différentes vitesses
- Pizzicati
- Micro-intervalles
- Multiphoniques simples
- Doigtés factices enchaînés (bisbigliando)
- Chant et jeu simultanés
- Etc.

Mode de jeu

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la maîtrise de tous les modes de jeu liés aux répertoires de la flûte « système Boehm »

8 : Vélocité

Vélocité

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité d'enchaîner rapidement des doigtés faciles ;
 - la rapidité (vivacité) de la « levée » des doigts ;
 - une certaine rapidité dans un même registre (plutôt dans le détaché que dans le legato) ;
 - la possibilité d'une grande rapidité sur un temps très court (par exemple avec le rythme : croche, deux doubles ou encore avec certains trilles).
-

Vélocité

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une rapidité, même avec des passages de registres ;
 - une rapidité d'enchaînements de doigtés difficiles (par exemple : gamme chromatique) ;
 - la capacité de jouer un exercice ou une étude « rapide » mais court (la résistance n'existe pas encore) ;
 - une certaine rapidité du détaché simple (doubles croches à 100/104 la noire) ;
 - une grande rapidité (maximale) des détachés double et triple sur des notes répétées.
-

Vélocité

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- endurance, résistance, virtuosité.

(C'est l'un des seuls aspects de l'étude de la flûte où une différence notable sera faite entre futurs professionnels et amateurs qui n'aborderont sans doute pas les mêmes répertoires.)

9 : Méthode de travail ; autonomie

Méthode travail ; autonomie

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de travailler les exercices demandés en comprenant le résultat recherché ;
- la capacité d'évaluer la qualité du son produit ;
- la capacité de travailler les exercices techniques en sachant estimer et améliorer la qualité de la prestation ;
- l'habitude de travailler quotidiennement ;
- l'habitude de sentir et discerner « l'articulation », (« l'organisation ») d'un texte (par exemple : rondeau, variations, répétitions, phrases, carrures...);
- la capacité d'utiliser cette « analyse » pour « l'interprétation » de la pièce concernée.

(C'est, en bref, prendre l'habitude d'une lecture « intelligente », c'est-à-dire prenant compte les éléments importants –discernables par l'élève – et non pas seulement une succession de notes, voire de doigtés.)

Méthode travail ; autonomie

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité d'évaluer les difficultés particulières d'une pièce ou d'un exercice ;
 - l'idée claire des rapports existants entre les différents aspects de son travail et de son répertoire (gammes, arpèges, exercices, études, morceaux...);
 - la possibilité de monter seul une œuvre simple ;
 - la capacité d'utiliser à bon escient son « répertoire » d'exercices techniques (guidé par son professeur) ;
 - une bonne compréhension du vocabulaire descriptif et analytique (par exemple : levée, anacrouse, accent, désinence, tension, détente, courbe mélodique, césure, cadence, mouvement, tempo, fonctions tonales, etc.).
-

Méthode travail ; autonomie

3e cycle

L'élève doit avoir acquis....

- une autonomie dans le travail ;
- l'habitude de bâtir une interprétation raisonnée en puisant des arguments dans l'analyse (lecture « intelligente ») des œuvres interprétées

10 : Interprétation

Interprétation

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- donner un signe de départ ou d'arrêt,
 - garder un tempo donné,
 - prendre en compte un accompagnement et s'y repérer (à l'oreille),
 - jouer une pièce en sachant « exprimer » une « interprétation » mise au point avec le professeur (nuances, phrasés, intentions...).
-

Interprétation

2e cycle

- L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- choisir un tempo, l'indiquer par le geste et le maintenir,
 - montrer par le geste des intentions musicales (rubato),
 - prendre en compte un accompagnement et s'y repérer (à l'oreille et à la lecture).
-

Interprétation

3e cycle

- L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de choisir seul une interprétation et d'employer les moyens susceptibles de l'exprimer.

11 : Musique d'ensemble

Musique d'ensemble

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de participer à des ensembles de même instrument (duos, trios, non dirigés...) et, éventuellement, à de grands ensembles (une règle semble indispensable : l'élève ne doit participer qu'à des ensembles prévus de telle sorte qu'il puisse toujours mettre en pratique les acquis évoqués précédemment, c'est-à-dire : posture, son, justesse, etc. D'autre part, les grands ensembles semblent mieux convenir au 2e cycle bien que l'élan qu'ils génèrent ne soit pas négligeable pour des débutants...);
- la capacité de
 - jouer en écoutant...
 - se « rattraper »,
 - « réagir » musicalement et instrumentalement.

Interprétation

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de réagir, de répondre, d'imiter (un détaché, un phrasé), de moduler son jeu, de proposer.

Interprétation

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de tenir une partie d'orchestre ou de musique de chambre
-

12 : Concert, audition, spectacle

Quel que soit le cycle

L'élève doit avoir acquis...

- l'habitude de jouer en public (l'ensemble des élèves de la classe est déjà un public) ;
 - l'habitude d'être prêt au jour dit de « respecter » un « engagement » (et ses partenaires)...
 - la conscience que la musique a des fonctions diverses (dont la communication...).
-

13 : Répertoire

Répertoire

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de percevoir (sans les discerner ni les nommer) des différences entre des styles de musique distincts ;
 - la capacité de jouer gammes et exercices en liaison avec les études et les pièces travaillées (en général jusqu'à 5 dièses et 5 bémols) ;
 - l'habitude de jouer dans des styles de musique très différents (et –aussi- un répertoire contemporain).
-

Répertoire

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une connaissance consciente et pratique de plusieurs styles de musique (par exemple, classique et post-romantique) ;
 - la capacité de jouer dans toutes les tonalités ;
 - une certaine capacité à proposer une interprétation, commencement de l'autonomie visée en fin de 3e cycle.
-

Répertoire

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une autonomie qui lui permette, en ayant approché tous les styles, d'opérer des choix conscients grâce à une culture et une intelligence musicale « affinées » ;
- la capacité d'aborder le répertoire de la virtuosité nécessitant une endurance ;
- la conscience du rôle de la partition –rôle divers à travers les siècles ;
- la conscience de la relativité de l'écrit et de l'importance de la lecture « intelligente »...

(On peut souhaiter que l'élève connaisse, dès le 1er cycle, des utilisations de son instrument – ou des instruments de même famille – dans d'autres musiques que celles étudiées : musiques traditionnelles, jazz, rock, etc.)

14 : Mémoire

Quel que soit le cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- mémoriser et reproduire instrumentalement les éléments d'une courte séquence entendue,
 - mémoriser une phrase lue et la reproduire en s'attachant à la qualité musicale et expressive de sa prestation,
 - jouer de mémoire un morceau de musique.
-

15 : Lecture

Répertoire

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- d'entendre intérieurement un texte (monodique),
 - de lire sans difficulté le répertoire qu'il joue,
 - de lire en clef de sol et clef de fa,
 - de déchiffrer avec aisance des textes d'une difficulté inférieure à son niveau instrumental,
 - de se repérer dans une partie de piano d'accompagnement,
 - de lire avec l'assistance du professeur dans des systèmes d'écriture diversifiés (graphisme contemporains, par exemple).
-

Répertoire

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- d'associer audition, compréhension et lecture,
 - de se repérer dans un conducteur ou une partition d'orchestre.
-

Répertoire

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- déchiffrer des textes difficiles,
- lire un conducteur (par exemple d'un concerto ou d'une pièce de musique de chambre à son répertoire),

- la conscience du rythme harmonique.

16 : Ecriture et invention

Ecriture et invention

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de

- d'écrire lisiblement des textes en relation avec sa pratique instrumentale ;
 - de noter ses propres inventions,
 - de copier,
 - « d'improviser » au sein d'un groupe, selon des règles du jeu proposées, c'est-à-dire imiter, « varier », « développer », « orner ».
-

Ecriture et invention

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- une aisance pour copier, transcrire, transposer...

- la capacité de « manipuler » instrumentalement et par écrit différents « systèmes musicaux », c'est-à-dire transcrire, transposer (en particulier les exercices techniques), « composer » (dans le sens d'assembler).

Ecriture et invention

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité d'écrire une cadence, une ornementation, voire une « composition » ou un « arrangement »...

17 : Fonctionnement, facture, acoustique

Fonctionnement, facture, acoustique

1er cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité d'expliquer sommairement les principes élémentaires du fonctionnement de la flûte ;
 - la connaissance du vocabulaire désignant tous les éléments de la flûte (clefs, tampons, ressorts, bouchon, etc.).
-

Fonctionnement, facture, acoustique

2e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de mettre en rapport des notions élémentaires concernant l'histoire, la facture actuelle et le fonctionnement de la flûte (mécanisme, partiels, fondamentaux, registres...) afin de résoudre des problèmes de technique ou d'interprétation.
-

Fonctionnement, facture, acoustique

3e cycle

L'élève doit avoir acquis...

- la capacité de transmettre des notions élémentaires concernant l'histoire, la facture actuelle, les principes acoustiques et le fonctionnement de la flûte.
-