

Quelques ouvrages théoriques de référence :

Philippe Meirieu *L'éducation en questions*, série de huit fascicules accompagnant les films présentés sur France 5 et consacrés aux grandes figures de la pédagogie.

Fascicules parus :

- *Célestin Freinet, ou Comment susciter le désir d'apprendre ?*
- *Maria Montessori, ou Peut-on apprendre à être autonome ?*
- *Janusz Korczak, ou Comment surseoir à la violence ?*
- *Fernand Oury, ou Y a-t-il une autre loi possible dans la classe ?*
- *Jean Gaspard Itard, ou Tous les enfants peuvent-ils être éduqués ?*
- *Joseph Jacotot, ou Peut-on enseigner sans savoir ?*
- *Léon Tolstoï, ou Doit-on croire les enseignants sur parole ?*
- *Johann Heinrich Pestalozzi, ou Que faire avec des enfants qui ne veulent pas de vous ?*, Mouans-Sartoux, PEMF éditeur, 2001 (48 pages chacun).

Repères pour un monde sans repères, Philippe Meirieu Edition Desclée DE Brouwer Octobre 2002 Collection Ddb Societes

L'école mode d'emploi, Philippe Meirieu Edition ESF Mars 2009 Collection Pédagogies

Action musicale N° 11/12 Pédagogie musicale Accélérer le mouvement
La collection MARSYAS Edition : Mouvement d'action musicale (1981)

Introduction à un solfège de l'audible, l'improvisation libre comme outil pratique, Alain Savouret
Edition symétrie ISBN 978-2-91 4373-73-9 (janvier 2011)

La voix en confort, Marc Dubois
Edition symétrie ISBN 978-2-91 4373-74-6 (juin 2011)

Apprendre la musique ensembles pratiques collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux, Eric Demange, Karine Hahn, Jean-Claude Lartigot
Pédagogie Edition symétrie Paru en 2007, ISBN 978-2-91 4373-22-7

A l'école on fait musique, Gérard Authelain
Edition Vande Velde, Broché Musique Société Décembre 2003

La chanson dans tous ses états, Gérard Authelain
Edition Vande Velde, Broché Musique Société Janvier 1996

Inventer sa musique, Gérard Authelain
Edition Môméludies (Septembre 2008) Collection Entre-deux

Le tambour fait vibrer mon esprit, Alain Goudard
Edition Môméludies (2009) Collection Entre-deux

Tous les jours inventés, Alain Goudard
Edition Môméludies (2009) Collection Entre-deux

Sons d'école, Laetitia Pauget & Alain Gerber
Edition Môméludies (2008) Collection Entre-deux

Le Chant, contraintes et libertés : essai sur les rapports entre l'esthétique et la physiologie de la voix chantée, Benoît Amy de la Brétèque, Fuzeau, 1991.

10 ans avec le chant choral, catalogue raisonné proposé par Augustin Maillard, Brigitte Rose et Florent Stroesser, Cité de la musique, 1998.

Moyens d'investigation et pédagogie de la voix chantée, Guy Cornut
Edition symétrie ISBN 978-2-914373-01-2

À l'écoute des voix pathologiques, Martine Dupessey, Bruno Coulombeau
Edition symétrie ISBN 978-2-914373-06-7

Jeux musicaux : Essai sur l'invention musicale, Guy Reibel [Broché]
Edition Salabert - DVD Le Jeu Vocal - Chant Spontané - Guy Reibel

L'oreille musicienne, Claude-Henri Chouard, Edition Gallimard Octobre 2001 Collection hors serie

La pédagogie de l'éveil musical

L'éveil musical, une pédagogie évolutive, Cristina Agosti-Gherban,
L'Harmattan, 2000

Enseigner la musique, Isabelle Lamorthe Edition Hachette Education
(Juillet 2006)

L'Enfant, le geste et le son : une initiation commune à la musique et à la danse, Claire Noisette, Cité de la musique, 1997

L'Éveil musical : réflexions et pratiques, Marc Caillard, Colette Bertin,
Chantal Grosliéziat et Marie-Laure Weill-Raynal, Institut de pédagogie musicale, 1986

Musiques à prendre : tout sur les pédagogies musicales, CENAM, 1984

L'enfant, la musique et l'école, Angélique Fulin, Edition Buchet-Chastel, 1994

L'Enfant du sonore au musical, Elisabeth Dumaurier, Bernadette Céleste et François Delalande, Edition Buchet-Chastel, 1982

La musique est un jeu d'enfant, Elisabeth Dumaurier, Bernadette Céleste et François Delalande, Edition Buchet-Chastel, 1984

L'Oreille tendre : pour une première éducation auditive, 3e éd. remise à jour, Anne Bustarret, l'Atelier-Éditions ouvrières, 1982

L'Éveil musical et l'enfant, Madeleine Gagnard, Éditions ESF, 1976

Pédagogie musicale d'éveil, François Delalande, Institut national de l'audiovisuel, 1976

Pour une pédagogie de l'éveil, Francine Best, Armand Colin, 1973

L'éducation musicale à l'école élémentaire du CP au CM2 (2 DC audio), Agnès Matthys Edition Retz (janvier 2009) Collection Pedago Pratique

Voix d'enfants :

Créer et animer votre chorale, Mike Brewer, Ed. Transatlantiques, 1997.

Opéras pour enfants, Caroline Rosoor et Jean-Michel Thauré, IPMC-Cité de la musique, 1993.

La Voix du petit chanteur : cours de chant selon la méthode de la Maîtrise de Montserrat, Dom Irénée M. Segarra, Ed. Musicales de la Schola Cantorum, 1974.

L'éveil musical de 2 à 6 ans

Pleins feux sur la chanson jeune public, Anne Bustarret, Didier, 2010

L'Éveil corporel et musical chez l'enfant de 3 ans : vers l'accompagnement de l'instabilité, Véronique Dereux, L'Harmattan, 2009

Écouter autrement, Premiers repères sonores à l'école maternelle, avec CD, Chantal Gosléziat et Roger Müh, Scéren/Nathan, 2005

Comptines rythmées, comptines créées : avec les 3/4 ans, Yvette Jenger, Nathan, 1997

Éducation musicale : avec les 3/4 ans, Brigitte Gallen et Catherine Toupet, Nathan, 1997

Éveil musical et sensoriel : avec les 2/3 ans, Marie-Noëlle Biguet, Nathan, 1997

Du bruit au son : avec les 5/6 ans, François Simon, Nathan, 1997

Jeux d'écoute : avec les 2/3 ans, Anny et Jean-Marc Versini, Nathan, 1996

La Fureur d'écouter, L'Enfant, ses cassettes et ses disques, Anne Bustarret, Syros Alternatives, 1992

Les méthodes "actives"

L'Oreille musicale, 2 vol., 5e éd., Edgar Willems, Pro Musica, 1984-1985

Le Rythme musical, 3e éd., Edgar Willems, Pro Musica, 1984

La Rythmique Jaques-Dalcroze : une éducation par la musique et pour la musique, Marie-Laure Bachmann, La Baconnière, 1984

La Musique et la psychophysiologie, Marie Jaëll, Association Marie Jaëll, 1983

Quelques aspects de la méthode de Zoltan Kodály : application de ses principes à l'éducation musicale, Erzsébet Szönyi, Ed. Corvina, 1976

Principes fondamentaux de formation musicale et leur application : méthode Martenot – livre du maître, 6e éd., Maurice Martenot, Magnard, 1970

L'éveil musical des tout-petits

Des musiciens et des bébés, coordonné par Philippe Bouteloup, Erès, 2001

Bébés chasseurs de sons, Les Bébés et la musique II, Chantal Grosléziat, Erès, 1999

Musiques autour du berceau (Spirale n°13), coordonné par Philippe Bouteloup, Erès, 1999

Les Bébés et la musique, Premières sensations et créations sonores, Chantal Grosléziat, Erès, 1998 [71.1 GRO].

Quelques ouvrages sur les compositeurs et leurs œuvres :

György Ligeti et la musique populaire, Simon Gallot Musicologie, collection Perpetuum mobile, Edition symétrie ISBN 978-2-91 4373-25-8

Bartok, sa vie et son œuvre, Bence Szabolcsi Edition Boosey & Hawkes

Brève histoire de la musique moderne, Paul Griffiths Edition Fayard

Conversations avec Stockhausen, Jonathan Cott Edition Lattes, Musiques et Musiciens

Par volonté et par hasard (entretiens C. Deliège), Pierre Boulez Edition Seuil – Tel Quel

Contrechamps N°1 Dossier Berio, Edition L'âge d'homme

Contrechamps N°12-13 Ligeti - Kurtàg, Edition L'âge d'homme

Contrechamps N°8 Dossier Ferneyhough, Edition L'âge d'homme

Contrechamps N°9 Dossier Stockhausen, Edition L'âge d'homme

Entretiens N°8 Dossier Grisey, Murail (Revue)

Georges Aperghis, Antoine Gindt Edition Actes Sud

Györgi Ligeti, compositeur d'aujourd'hui, Pierre Michel Edition Minerve, musique ouverte

L'œuvre pour piano d'Olivier Messiaen, Michèle Reverdy Edition Leduc

Musique, architecture, Iannis Xénakis Edition Casterman

Penser la musique aujourd'hui, Pierre Boulez Edition Médiations

Pour les oiseaux, John Cage Edition Belgond

Technique de mon langage musical, Olivier Messiaen, Edition Leduc

Exercices de style Raymond Queneau Edition Folio 1363

Introduction à la musique de douze sons René Leibowitz Edition L'Arche, collection Références

Langage, Musique, Poésie, Nicolas Ruwet Edition Seuil

Le son musical, John R. Pierce Edition Pour la science, diffusion Belin

Le style et l'idée d'Arnold Schönberg, Edition Buchet-Castel

Musiques formelles, Iannis Xénakis Edition Stock

Percussion et musique contemporaine, Jean-Charles François Edition Klincksiek, esthétique

Relevés d'apprentis, Pierre Boulez Edition Seuil

La musique et les sciences cognitives, S.M. Adams, I. Deliège, Edition Pierre Mardaga

Le paradoxe du musicien, Pierre-Michel Menger Edition Flammarion, harmoniques

Traité d'harmonie, Arnold Schoenberg Edition Lattes, Musiques & Musiciens

Traité des objets musicaux, Pierre Schaeffer Edition Seuil

Musique classique et contemporaine :

La Musique expliquée aux enfants, Leonard Bernstein, Hachette/Arte 1995
Malgré le titre, l'adulte, lui aussi, trouvera dans ce riche ouvrage de nombreuses pistes pour explorer l'univers musical de la musique classique, par ses définitions, ses formes, des éléments techniques. D'un style très accessible et d'une grande qualité, cet ouvrage est la transcription des séances pour les enfants animées par le grand chef d'orchestre américain. Un classique du genre qui reste une référence. On peut également consulter les vidéos de ces séances.

Découvrir la musique, Patrick Toffin et Frédéric Platzter, Hachette (coll. Education), 2003, 159 p., 1 CD (62 mn), glossaire, index.
Conçu pour la découverte de la musique au collège, ce guide s'adresse à toute personne souhaitant aborder l'histoire de la musique, les principaux compositeurs et les différents genres musicaux. Neuf chapitres, du Moyen Âge à « Toutes les musiques », se divisent en six rubriques : repères historiques, grandes figures, genres, notions, écouter et analyser, activité. Quatorze extraits musicaux, du grégorien à Ligeti, illustrent ce guide et sont analysés sauf les trois derniers : dommage que Bartok, Cage et Ligeti ne soient pas abordés comme Beethoven ou Mozart ! Il faudra encore un effort pour la musique contemporaine... (reportez-vous à l'ouvrage de Maurice Pinson, ci-contre).

Ecouter la musique du XXe siècle à l'école, au collège et au lycée, Maurice Pinson, Scéren, 2003, 157 p., 20 fiches élèves, 1 CD.
Conçu pour aider les enseignants, cet ouvrage propose un travail d'écoute autour de 25 œuvres clés dans l'évolution du XXe siècle. Chaque œuvre fait l'objet d'une brève présentation, suivie d'exercices pour les élèves : reconnaissance de différents éléments avec plusieurs écoutes et identification des caractéristiques en pouvant les nommer, repérage sur la partition et travail de création en groupe. Si la forme de cet ouvrage est très appropriée au cours, un lecteur-auditeur en découverte individuelle peut utiliser cet outil pour aborder des œuvres majeures du XXe siècle, identifier le vocabulaire et les premiers éléments d'analyse, écouter les extraits avec ces indications : pour chaque audition, l'attention est portée sur une particularité. Un premier pas dans l'univers musical du XXe siècle, souvent réputé incompréhensible !

L'Orchestre, palette sonore : écoute, reconnaissance et présentation des instruments de l'orchestre moderne, Christophe Dardenne, Billaudot, 2004, 52 p., 1 CD.

Choisis dans le catalogue des éditions Billaudot, les exemples musicaux pris sur l'ensemble du XXe siècle présentent un instrument soliste au sein de l'orchestre, dans un concerto, pour aider à mieux percevoir les timbres. Chaque instrument est présenté avec un bref historique, sa place dans l'orchestre, sa tessiture, sa famille et son répertoire fondamental du XXe siècle, et le début de la partition de l'extrait du CD. La présentation en une double page, la même pour chaque instrument, rend ce guide très lisible. Certaines partitions introduisent quelques nouvelles formes de notation. Une très bonne initiative qui donne des repères dans différents styles et timbres du XXe siècle.

Toutes les clés pour explorer la musique classique (Vol. 1 : de l'Antiquité à nos jours ; Vol. 2 : La musique vocale sacrée ; Vol. 3 : Concertos, symphonies, ballets... la musique instrumentale sous toutes ses formes), Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, Ed. Le Bord de l'eau, 1999-2001, CD et extraits musicaux commentés.

L'auteur s'exprime dans un style très familier, interpellant le lecteur sur ce que tout un chacun connaît pour l'amener vers la culture musicale. Parti-pris décidé qui a le mérite de frapper immédiatement l'esprit mais demande l'adhésion à ce style. On trouvera ici un survol de l'histoire de la musique, avec des choix et des avis très personnels, notamment sur le chapitre de la musique contemporaine, qui devront décider le lecteur à se référer à des guides plus approfondis.

Collection Passerelles (Voyage au cœur de la musique), Harmonia Mundi.

Pour aller plus loin dans l'analyse d'un compositeur, d'une forme, d'un instrument, cette excellente collection permet d'approfondir ses connaissances de l'art musical avec plusieurs titres écrits par des spécialistes. Chaque album comprend un grand livret de 50 à 60 pages et deux CD. Des chapitres thématiques proposent à la fois une vue d'ensemble du sujet et des analyses avec exemples musicaux :

Redécouvrir Jean-Sébastien Bach : la fusion des styles nationaux. La Synthèse entre l'Ancien et le Moderne. Vers l'abstraction absolue, Albert Basso, 1997, 51 p., 2 CD.

Les Trois visages de Monteverdi : madrigal, opéra, musique sacrée. Comment un enfant de l'humanisme a réalisé l'acte fondateur de la musique baroque, Denis Morier, 1998, 85 p., 2 CD.

Le Petit dictionnaire de l'orgue illustré, Pierre Rochas, 1997, 49 p., 2 CD.

La France classique et l'opéra... Pastorale, tragédie lyrique, opéra-ballet. Comment la France a créé son propre drame musical, Catherine Kintzler, 1998, 63 p., 2 CD.

Musiques traditionnelles et musiques du monde :

Terre de musiques, Martine Haerrig, Fuzeau, 2003, 87 p., 1 CD.

Concis, de présentation agréable et bien illustré, cet ouvrage non exhaustif introduit aux traditions de certains peuples choisis dans les continents africain et asiatique – le mieux représenté ici – pour finir avec la Bretagne. Chaque chapitre présente la situation de la région, les instruments, les principaux modes et rythmes et les musiciens actuels détenteurs de la tradition. Une petite bibliographie-discographie d'ouvrages disponibles complète cette bonne introduction.

Musiques du monde : guide pédagogique, Michel Asselineau, Eugène Bérel et Trân Quang Hai, Fuzeau, 1993, 317 p., 3 CD, livret de l'élève.

De plus grande envergure que le volume pré-cité, ce coffret couvre l'ensemble des traditions du monde avec un guide pédagogique très étoffé. Présenté selon les grandes classes d'instruments (idiophones, membranophones, aérophones, cordophones) et voix,

ce guide et ses extraits musicaux font parcourir le globe à l'auditeur, qui percevra les similitudes et différences d'une région à l'autre. Les commentaires détaillés sont accompagnés de cartes, dessins, photographies. L'ensemble donne envie de prendre son temps pour découvrir tant de richesses musicales, car l'absence d'index ou table des matières détaillée rend difficile une recherche ponctuelle et rapide.

Musiques et danses traditionnelles d'Europe, Michel Asselineau, Eugène Bérel, Claude Chappier, avec la participation de la FAMDT et de Trân Quang Hai, Fuzeau, 1995, 382 p., 2 CD (2h30 d'extraits sonores). *Initiation aux musiques traditionnelles, l'ouvrage situe leur cadre géographique, historique, religieux, leur place dans l'Europe et leur collectage ; puis chaque pays ou région est présenté brièvement (histoire et géographie) avant le commentaire sur l'extrait musical choisi. Certaines formes musicales sont très détaillées, parfois accompagnées d'un glossaire. Un texte historique ou actuel d'ethnomusicologue, témoin de ces pratiques, approfondit l'approche des traditions. Des illustrations montrent l'emploi des instruments et détaillent leur lutherie. Cet ouvrage de grande qualité, en même temps clair et foisonnant, permet de percevoir la diversité et la richesse des traditions musicales en Europe*

Analyse musicale

Ces ouvrages s'adressent à tout public mélomane désirant dépasser le stade de la réception passive pour approcher les mécanismes qui lui permettront de mieux cerner une œuvre, mais également aux élèves de conservatoire, aux étudiants en musicologie et aux futurs enseignants.

L'Analyse musicale, une pratique et son histoire, sous la direction de Rémy Campos et Nicolas Donin, Droz, 2009.

Issu du colloque « Pratiquer l'analyse musicale : une discipline musicologique et son histoire » tenu en 2006 à l'Académie de Villecroze, ce volume s'impose d'emblée par sa qualité de présentation et son contenu d'une richesse remarquable : retour de la discipline sur sa fonction, sa théorie et ses usages. Les traditions orales et le jazz sont également représentés.

Analyser le jazz, Laurent Cugny, Outre Mesure, 2009.

S'adressant à des publics de niveau musical très varié selon les chapitres, cette publication issue de la thèse universitaire de l'auteur livre un outil qui deviendra vite indispensable et où chacun pourra puiser à sa mesure pendant longtemps. Fort de son expérience de musicien comme d'universitaire, Laurent Cugny nous donne à réfléchir sur la complexité des définitions, des structures, de l'harmonie ou du rythme, dans une mise en perspective de cette discipline, son histoire et sa théorie.

Analyse du langage musical de Corelli à Debussy, Anthony Girard, Billaudot, 2001.

Consacré à la période tonale, cet ouvrage présente trois grandes parties : une approche générale de la partition qui s'appuie sur les types d'écriture et les caractéristiques des idées musicales, une étude du cadre général de l'œuvre qui met en évidence le plan tonal et le plan formel, enfin une approche du langage musical à travers le langage harmonique, le phrasé, la métrique, les proportions (nombre d'or) et la relation texte-musique.

Manuel d'analyse musicale, 2 vol., Ivanka Stoianova, Minerve, 1996-2000. *Conçu en deux volumes, ce manuel donne toutes les informations pour comprendre les*

formes musicales : forme bipartite, tripartite, simple et complexe, le rondo, la sonate avec toutes ses déclinaisons, le concerto, les variations. Chaque chapitre s'appuie sur des exemples musicaux et se termine par une liste d'œuvres à analyser.

Anthologie musicale pour l'analyse de la forme, Naji Hakim et Marie-Bernadette Dufourcet, Combre, 1995.

La première partie de l'ouvrage est consacrée aux formes (structures) utilisées dans la musique occidentale du moyen-âge au XXe siècle : forme bipartite, forme ternaire, forme à variations, forme libre, forme ouverte... Un choix d'exemples musicaux extraits d'œuvres du répertoire est présenté en deuxième partie pour illustrer chaque forme.

Guide pratique d'analyse musicale, Naji Hakim et Marie-Bernadette Dufourcet, Combre, 1995.

Cet ouvrage est un réel guide pour tout musicien qui cherche à mettre en évidence la démarche du compositeur et l'originalité de son œuvre. Les auteurs proposent une méthodologie à suivre avant d'approcher plus en profondeur divers aspects techniques comme la forme, la mélodie, le rythme, la dynamique, le caractère... Suivent un lexique du vocabulaire musical (environ 550 termes ou expressions) et des tableaux sur les principales formes, cadences, modes et échelles, danses, etc.

« Grille d'écoute », Claude-Henry Joubert, *Marsyas* n°23, septembre 1992, IPMC. Article de trois pages qui pose les questions qu'on doit se poser lorsqu'on écoute une musique que l'on ne connaît pas. Particulièrement utile à tous les candidats au CA.

Musique langage vivant, 3 vol., Sabine Berard, Zurfluh, 1989-1998.

La première partie du volume I propose une méthode d'analyse et une définition de la terminologie employée, en s'appuyant sur de courts exemples puisés dans les œuvres musicales. La deuxième partie analyse des textes précis illustrant les formes et genres au XVIIe et XVIIIe siècle. Le volume II poursuit ce travail en analysant des œuvres du XIXe siècle et en abordant l'évolution du langage et l'éclatement des formes et genres tout au long de ce siècle : fugue, sonate, ouverture, poème symphonique, ballade, lied et mélodie, opéra, musique religieuse. Le volume III propose des clés d'accès à la musique du XXe siècle à partir d'un choix d'œuvres écrites entre 1900 et 1970 par des compositeurs représentatifs de cette période. Chaque pièce, avant l'étude de ses points caractéristiques, est replacée dans son contexte historique et musical. Une bibliographie succincte est signalée à la fin de chaque analyse. Des chapitres de synthèse sur le dodécaphonisme, l'impressionnisme et symbolisme ainsi que sur les musiques populaires contribuent à aider le lecteur dans son approche des œuvres de ce siècle.

Manuel pratique d'analyse auditive, Georges Guillard, EMT, 1982.

Ce manuel expose de manière claire et simple, une méthodologie de l'analyse auditive. Il énumère toutes les questions qui permettent de déterminer la forme, le style, la couleur, le caractère, la formation instrumentale et/ou vocale, l'écriture, la sphère géographique, et propose un lexique analytique sur tous ces points.

