

PLAN D'ÉTUDES DU TRAVERSO

INTRODUCTION

Dans la famille des bois, le traverso est l'ancêtre de la flûte traversière en métal et cet instrument a subi maintes modifications au cours des siècles:

d'abord d'une seule pièce et munie de six trous plus une embouchure, ce morceau de bois a ensuite été sectionné en deux, puis trois et quatre parties. Ensuite, sa perce a été modifiée: quasi cylindrique à la Renaissance, elle devient conique au début de l'époque baroque puis redeviendra cylindrique au XIXe siècle.

Enfin, le système de clés a lui aussi subi beaucoup de transformations : dépourvu d'attributs à la Renaissance, l'instrument évolue jusqu'à la fin du XVIIIe siècle avec une seule clé avant de voir toutes sortes d'ajouts au cours du XIXe siècle et c'est au milieu de ce siècle que la flûte traversière Boehm (du nom de son inventeur munichois) apparaît et finit par s'imposer.

L'instrument utilisé est le traverso baroque à une clé en quatre parties avec les différents diapasons de l'époque. Le diapason à 440 Hz est privilégié mais en deuxième cycle, il sera possible de jouer sur des instruments avec des diapasons différents (392 Hz) ou des traversos avec clés en 430 Hz.

Quant au répertoire, même si sa spécificité est le XVIIIe siècle, l'exploration des autres styles musicaux est intégrée au cursus en fonction des envies et capacités de l'élève.

PLAN DU CURSUS DE FORMATION

Cycle d'initiation Maximum 2 ans	Premier cycle 3 paliers (en principe 2 ans chacun)	Deuxième cycle 2 paliers (en principe 2 ans chacun)
-------------------------------------	---	--

Durée globale de la formation 12 ans au maximum

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
										Palier V	
								Palier IV			
						Palier III					
				Palier II							
		Palier I									
Initiation											

Evaluation ↑	Evaluation ↑	Evaluation ↑	Evaluation ↑	Evaluation ↑	Evaluation ↑
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Attestation de Formation Artistique ↑	Certificat d'Etudes Musicales ↑
--	---------------------------------------	---------------------------------

CYCLE D'INITIATION

Durée

2 ans au maximum

Conditions d'entrée

En principe, être âgé de 7 ans au moins

Contenus *(par ordre alphabétique)*

Apprentissage de doigtés

Bases de l'articulation

Base de la technique du souffle

Eveil de l'écoute (imitation de fragments musicaux)

Posture : point d'appui et d'équilibre

Pratique de rythmes basiques sur une pulsation stable Rapport du corps à l'instrument

Objectifs ou compétences attendues des élèves *(par ordre alphabétique)*

Adopter une posture détendue

Adopter une bonne tenue de l'instrument

Articuler les notes avec la langue - "Tu" et "TuRu"

Introduction aux sons filés et exercices pour l'embouchure

Jeux d'embouchure : point d'appui

Jouer des mélodies simples rythmiquement stables

Respirer par la bouche

Reproduire la hauteur relative des sons (montée, descente)

Sensibilisation à l'intonation

Sensibilisation aux doigtés de fourches (Fa, sol dièse, si bémol, do)

Souffler de manière constante en tenant compte des phrases musicales

Modalités de formation *(par ordre alphabétique)*

Etude de petites mélodies aux rythmes de plus en plus élaborés

Pratique régulière de l'instrument à domicile

Pratique de la musique à plusieurs

Recours à l'improvisation et jeux musicaux divers

Evaluation

Au terme du cycle d'initiation, sur préavis positif des professeurs d'instrument et de formation musicale, une évaluation de la pratique instrumentale et un entretien avec les parents (ou avec l'élève s'il est adulte) confirment son entrée dans le premier cycle.

Ouvrages de référence

BERNOLD Philippe, *La technique d'embouchure*, Gérard Billaudot Editeur, Version révisée 2018, 84 pp.

CORRETTE Michel, *Méthode pour apprendre aisément à jouer de la flûte traversière*, Studio Per Edizioni Scelte, Firenze, 1995, 51 pp.

JANSSENS Doretthe, *Neue Methode für die Traversflöte*, Ed DE FLUITHOEK, NL, 204 pp.

THOMANN Anja, *Back to basics, ein Technikbuch für die Traversflöte*, Ed Walhall, Verlag Franz Biersack, 60 pp.

QUANTZ Jean-Joachim, *Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique le tout éclairci par des exemples et par XXIV. tailles douces*, Ed Aug. Zurfluh, Paris, 1975, 336 pp.

TULOU Jean-Louis, *Méthode de flûte progressive et raisonnée adoptée par le comité d'enseignement du conservatoire national de musique*, Minkoff Reprint, Genève 1973, 129 pp.

WALKER Elizabeth, *Baroque flute studies*, www.wonderfulwinds.com, 2014, 84 pp.

Répertoire

Cf. répertoire du traverso

PREMIER CYCLE

Durée

Le premier cycle comprend 3 paliers d'une durée moyenne de 2 ans; sa durée globale est, en principe, de 6 ans

Prérequis

Avoir réussi l'évaluation du palier précédent

Contenus *(par ordre alphabétique)*

Palier I et suivants

- apprentissage des doigtés allant du ré grave au mi aigu, incluant les notes avec les altérations suivantes : si bémol, mi bémol, fa dièse et do dièse.
- consolidation de la technique respiratoire
- développement de l'écoute
- éveil de l'esprit d'invention et d'improvisation
- pratique des trilles à un doigt
- prise de conscience de la mélodie et de la phrase musicale - rapport du corps à l'instrument
- travail de la stabilité rythmique (pulsation)

Dès palier II

- affinement et accélération du coup de langue simple "tu" et du "tu-ru", notion sur l'inégalité dans la musique
- apprentissage des divers trilles
- pratique des différentes pulsations binaires (blanche, noire, croche...) et ternaires

Dès palier III

- pratique de la lecture à vue de mélodies simples
- pratique de la musique d'ensemble plus complexe (polyrythmie) - recherche de la maîtrise des sons
- renforcement de la technique respiratoire
- sensibilisation à l'intonation (justesse des unissons, octaves et quintes)
- travail sur la compréhension de la phrase musicale
- approche historique et stylistique de différents styles du répertoire par leur pratique (ancien comme contemporain)
- recherche d'une sonorité souple
- travail de l'intonation et de l'accord de l'instrument par rapport à un autre
- utilisation d'ornements simples et d'effets sonores

Objectifs *(par ordre alphabétique)*

Paliers I et suivants

- adopter une posture détendue et une bonne tenue de l'instrument
- exécuter des trilles dans une mélodie
- jouer de petites mélodies faciles, rythmiquement stables en solo, en duo ou accompagné
- jouer en public
- repérer et entendre le dessin musical
- respirer par la bouche
- souffler de manière constante en tenant compte des phrases musicales
- synchroniser les mouvements de doigts et de langue
- utiliser une articulation avec la langue variant selon les caractères exprimés
- utiliser les doigtés appris en souplesse, précision digitale

Dès palier II

- avoir une posture naturelle
- contrôler le débit d'air pour émettre des sons réguliers
- entendre et corriger l'intonation des unissons, octaves et quintes - exprimer la phrase musicale
- jouer des morceaux dans diverses tonalités
- jouer en public
- jouer une ou des mélodies dans un contexte polyphonique
- lire des mélodies simples non préparées
- pratiquer les trilles nécessaires aux morceaux joués
- reproduire correctement les rythmes dans différentes pulsations – utiliser des coups de langue simples précis et diversifiés au service des morceaux joués

Dès palier III

- avoir acquis un début d'autonomie
- avoir une écoute globale des différentes voix dans un ensemble - jouer en public et communiquer la musique
- jouer des morceaux dans diverses tonalités avec les deux flûtes - jouer une phrase musicale avec expression
- déchiffrer des morceaux simples
- pratiquer les trilles et les ornements nécessaires aux morceaux joués
- situer les morceaux joués dans leur contexte stylistique
- utiliser des coups de langue doubles permettant l'exécution de traits rapides

Modalités de formation *(par ordre alphabétique)*

Palier I et suivants

- pratique régulière de l'instrument à domicile
- étude progressive de petites mélodies aux rythmes de plus en plus élaborés
- recours à l'improvisation et aux jeux musicaux
- pratique de la musique à plusieurs
- participation aux auditions et aux projets d'école

Dès palier II

- auditions, participation à des projets d'école ou hors murs
- étude de pièces diversifiées et de difficulté croissante, favorisant la progression de l'élève au niveau de l'articulation, de la compréhension de la phrase musicale, de la réalisation rythmique et de la dextérité
- pratique de la musique d'ensemble
- pratique régulière du traverso à domicile

Dès palier III

- exercices pour la souplesse du son (sons filés, "bubble sounds", gestion des registres sonores).

Evaluation

En accord avec le doyen et le professeur, l'évaluation peut revêtir différentes formes.

Les compétences de l'élève sont évaluées au terme de chaque palier.

La réussite de l'évaluation permet le passage au palier supérieur.

Toute évaluation ou tout examen est suivi d'un entretien avec l'élève.

Exemples de programme d'examen

Au terme du palier I

- l'élève présente deux morceaux de styles ou formations différents Au terme du palier II

Au terme du palier III

- l'élève présente deux morceaux de styles ou formations différents

Au terme du palier III

- l'élève présente deux morceaux de styles ou formations différents
- il / elle doit avoir terminé la formation musicale et suivi au moins un cours complémentaire (ou équivalence)

Ouvrages de référence

BERNOLD Philippe, *La technique d'embouchure*, Gérard Billaudot Editeur, Version révisée 2018, 84 pp.

CORRETTE Michel, *Méthode pour apprendre aisément à jouer de la flûte traversière*, Studio Per Edizioni Scelte, Firenze, 1995, 51 pp.

JANSSENS Doretthe, *Neue Methode für die Traversflöte*, Ed DE FLUITHOEK, NL, 204 pp.

THOMANN Anja, *Back to basics, ein Technikbuch für die Traversflöte*, Ed Walhall, Verlag Franz Biersack, 60 pp.

QUANTZ Jean-Joachim, *Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique le tout éclairci par des exemples et par XXIV. tailles douces*, Ed Aug. Zurfluh, Paris, 1975, 336 pp.

TULOU Jean-Louis, *Méthode de flûte progressive et raisonnée adoptée par le comité d'enseignement du conservatoire national de musique*, Minkoff Reprint, Genève 1973, 129 pp.

WALKER Elizabeth, *Baroque flute studies*, www.wonderfulwinds.com, 2014, 84 pp.

Répertoire

Cf. répertoire du traverso

DEUXIÈME CYCLE

Durée

Le deuxième cycle comprend 2 paliers d'une durée moyenne de 2 ans

Prérequis

Avoir réussi l'évaluation du palier précédent

Contenus *(par ordre alphabétique)*

Palier IV et suivant

- Approche de la lecture de fac-similé
- Approche historique et stylistique de différents styles du répertoire par leur pratique (ancien comme contemporain)
- incitation à une approche personnelle de l'élève
- maîtrise des divers trilles
- recours à l'improvisation et aux jeux musicaux
- pratique de la musique d'ensemble plus complexe
- participation aux auditions et aux projets d'école
- recherche de l'assouplissement des sons
- travail de l'intonation et de l'accord de l'instrument par rapport à un autre
- travail de l'agilité digitale
- travail des ornements basiques propres aux différents styles
- travail sur la compréhension de la phrase musicale

Dès Palier V

- apprentissage des flatterments ou autres effets sonores
- pratique d'éléments techniques propres à la musique contemporaine
- pratique de la musique d'ensemble (de chambre et ensembles de traversos) plus complexe organisée par l'élève.
- pratique des différents styles du répertoire
- travail de l'intonation et de l'accord de l'instrument par rapport à un autre
- travail de l'intonation et de l'accord par rapport à un ou plusieurs autres instruments
- utilisation et reproduction d'ornements propres aux différents styles

Objectifs ou compétences attendues des élèves (par ordre alphabétique)

Palier IV et suivant

- accorder son instrument par rapport à un/d'autres instruments
- avoir conscience de l'harmonie soutenant la mélodie jouée
- avoir une posture naturelle
- entendre et corriger l'intonation
- jouer en public et communiquer la musique
- jouer une phrase musicale avec expression
- maîtriser le souffle et la respiration
- mettre en place un morceau sans l'aide du professeur
- reconnaître les différents styles du répertoire joué
- se repérer et repérer les différentes voix dans un ensemble
- utiliser des coups de langue simples et doubles précis et diversifiés au service des morceaux joués et permettant l'exécution de traits rapides
- utiliser les trilles et les ornements nécessaires aux morceaux

Palier V

- accorder son instrument
- entendre et corriger l'intonation en jouant
- être indépendant et autonome lors de prestations publiques
- intégrer les trilles, les différents effets sonores et les ornements nécessaires dans les morceaux joués
- jouer en respectant les différents styles du répertoire
- maîtriser la technique nécessaire au jeu de morceaux dans diverses tonalités
- maîtriser le souffle et la respiration
- organiser et mettre en place de la musique d'ensemble sans l'aide du professeur
- préparer une pièce de manière autonome
- utilisation et reproduction d'ornements propres aux différents styles
- utilisation des coups de langue simples et doubles précis et diversifiés au service des morceaux joués

Modalités de formation *(par ordre alphabétique)*

Palier IV et suivant

- étude de pièces diversifiées du répertoire, de difficultés croissantes, favorisant la progression de l'élève au niveau de l'articulation, de la compréhension de la phrase musicale, de la réalisation rythmique et de la dextérité
- exercices pour la souplesse du son
- incitation à l'autonomie, à la curiosité et aux recherches personnelles de l'élève.
- participation de l'élève à des auditions, projets de l'école, etc
- pratique de la musique d'ensemble
- pratique régulière durant les cours du traverso en 415 et éventuellement introduction de la flûte à clés ou d'un instrument avec un diapason plus grave (392 Hz). Si l'élève le demande, possibilité de l'initiation au traverso Renaissance.
- travail régulier à domicile

Palier V

- exécution de divers morceaux donnant la possibilité à l'élève de progresser au niveau de l'articulation, de la compréhension de la phrase musicale, de la réalisation rythmique et de la dextérité
- exercices pour la souplesse du son et des effets sonores
- pratique régulière durant les cours de deux flûtes et d'une 3^e
- pratique régulière durant les cours du traverso en 415 et éventuellement introduction de la flûte à clés ou d'un instrument avec un diapason plus grave (392 Hz). Si l'élève le demande, possibilité de l'initiation au traverso Renaissance.

Evaluation

En accord avec le doyen et le professeur, l'évaluation peut revêtir différentes formes. Les compétences de l'élève sont évaluées au terme de chaque palier.

La réussite de l'évaluation permet le passage au palier supérieur.

Toute évaluation ou tout examen est suivi d'un entretien avec l'élève.

Exemples de programme d'examen

Au terme du palier IV

- l'élève présente trois morceaux de styles ou formations différents
- Si il a eu l'occasion de pratiquer un autre style de traverso (en 392 Hz, avec plusieurs clés ou Renaissance par exemple), il présentera un mouvement d'une sonate.

Au terme de la première année du palier V

- l'élève présente trois morceaux de styles ou formations différents
- Si il a eu l'occasion de pratiquer un autre style de traverso (en 392 Hz, avec plusieurs clés ou Renaissance par exemple), il présentera un mouvement d'une sonate.

Examen final

- l'élève présente trois morceaux de styles ou formations différents
- l'élève doit avoir suivi au moins trois cours complémentaires dont un de langage musical (équivalences possibles)
- l'élève organise avec l'aide de son professeur une prestation publique en présence du professeur, des doyens concernés de la fédération, d'un expert et d'un juré musicien
- Si il a pu le pratiquer pendant le deuxième cycle, l'élève doit jouer de plusieurs traversos (en 392 Herz, avec des clés en plus ou Renaissance). Cette partie est considérée comme un bagage en plus pour l'élève.

Ouvrages de référence

BERNOLD Philippe, *La technique d'embouchure*, Gérard Billaudot Editeur, Version révisée 2018, 84 pp.

CORRETTE Michel, *Méthode pour apprendre aisément à jouer de la flûte traversière*, Studio Per Edizioni Scelte, Firenze, 1995, 51 pp.

JANSSENS Doretthe, *Neue Methode für die Traversflöte*, Ed DE FLUITHOEK, NL, 204 pp.

THOMANN Anja, *Back to basics, ein Technikbuch für die Traversflöte*, Ed Walhall, Verlag Franz Biersack, 60 pp.

QUANTZ Jean-Joachim, *Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique le tout éclairci par des exemples et par XXIV. tailles douces*, Ed Aug. Zurfluh, Paris, 1975, 336 pp.

TULOU Jean-Louis, *Méthode de flûte progressive et raisonnée adoptée par le comité d'enseignement du conservatoire national de musique*, Minkoff Reprint, Genève 1973, 129 pp.

WALKER Elizabeth, *Baroque flute studies*, www.wonderfulwinds.com, 2014, 84 pp.

Répertoire

Cf. répertoire du traverso

Pour en savoir davantage: origines de l'instrument, historique, caractéristiques techniques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flûte_traversière_baroque

<http://berneyflutes.com>

<http://www.wennerfloeten.de/fr/products/traverse/i-h-rottenburgh/>

<http://www.flautorama.ch/doku.php>