

Communauté française

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)

Programme de cours établi par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs CECF et FELSI

Domaine de la musique

Cours de base

Analyse musicale

Filières de formation et de qualification

Approuvé par décision ministérielle le 10 juin 2025

Référence : R8446

Objectifs d'éducation artistique communs à tous les cours

1. Le développement des facultés

- a. d'observation
- b. de concentration
- c. d'écoute
- d. d'analyse
- e. de mémorisation
- f. d'imagination
- g. d'expression
- h. d'adaptation aux contextes
- i. de communication

2. Le développement

- a. de la rigueur
- b. de la précision
- c. de l'endurance
- d. du sens critique

3. L'encouragement à la curiosité

4. Le développement

- a. de l'intelligence artistique
- b. de la maîtrise technique
- c. de l'autonomie
- d. de la créativité

5. La découverte des différentes facettes de la musique

6. L'affinement sensoriel et moteur

Ces objectifs d'éducation sont implicites dans toutes les activités qui s'y prêtent.

Objectif de formation artistique spécifique

L'étude des principaux genres et formes de la musique occidentale, de l'époque médiévale à nos jours, prenant en compte les divers contextes dans lesquels ils se sont développés.

Objectifs de formation artistique transversaux

1. L'appropriation sensorielle, corporelle, cognitive et verbale des éléments du discours musical.

Ces éléments sont :

- a) temporels : tempo, pulsation, sens de la mesure et de la métrique, rythme
- b) expressifs : dynamique, phrasé, articulation, ornementation, accent, timbre
- c) mélodiques : intervalle, conduite des voix
- d) harmoniques : intervalle, accord, fonction
- e) stylistiques : en relation à l'époque, au lieu, au compositeur, au courant esthétique
- f) structurels : forme, phrase, motif, cellule, ton/mode

2. L'appropriation d'éléments de maîtrise technique et expressive

Compétences

Compétences à exercer tout au long de la formation artistique et prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité de l'élève

Sur la base des objectifs d'éducation et de formation artistiques, l'élève exerce ses capacités à :

- 1. organiser son travail en respectant les échéances
- 2. décoder, analyser et transmettre les informations recueillies à l'écoute et sur partition

Compétences à maîtriser à la fin de chacune des étapes de la formation artistique et prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité de l'élève

Sur la base des objectifs d'éducation et de formation artistiques, l'élève démontre ses capacités à :

- 1. analyser avec cohérence de la musique
 - a) de styles et d'époques variés
 - b) sur des supports audios et écrits
 - c) en prenant en compte les éléments du discours musical
- 2. décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute et sur partition
- 3. utiliser la terminologie appropriée

1. Découverte d'une œuvre, d'une partition

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Éléments constitutifs d'une œuvre, d'une partition :</u> • Titre • Compositeur • Genre • Époque • Style • Mouvement(s) • Effectif, instrumentation • Mesure(s) • Tempo(s) • Clé(s) • Armure(s) • Instruments transpositeurs • Nuances • Signes de reprises • Type de notation • Édition <u>Type d'écriture :</u> • Monodique • Polyphonique • Contrapuntique • Monodie accompagnée	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer • les éléments constitutifs d'une œuvre, d'une partition • le type d'écriture

2. Éléments temporels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Pulsation et tempo :</u> • Pulsation régulière • Tempo initial et changements de tempo : accélération, ralenti	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres de • tempo • pulsation

<u>Métrique</u> : • Mesure • Notion de binaire, ternaire • Organisation de la métrique, des temps forts et faibles • Anacrouse • Levée	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres de • organisation métrique • rythmes
<u>Rythmes</u> : • Valeurs utilisées et leur évolution • Motifs rythmiques	
3. Eléments expressifs	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Caractère</u> : Caractère général de la pièce	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres de • caractère • dynamique • phrasé • articulation • d'ornementation • de timbre
<u>Dynamiques</u> : Dynamiques utilisées	
<u>Phrasés</u> : • Structure de la phrase et du type de phrase : ○ Antécédent, conséquent ○ Phrase/proposition suspensive ○ Phrase/proposition conclusive • Conduite de la phrase : ○ Notes importantes ○ Caractère de la phrase	
<u>Articulations et accents</u> : • Articulations utilisées • Accents utilisés	
<u>Ornementations</u> : • Ornementations utilisées	
<u>Timbres</u> : • Instrument(s) utilisé(s) • Type(s) de jeu • Orchestration : ○ Choix des instruments et familles d'instruments ○ Densité instrumentale	

4. Éléments mélodiques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Cohérence mélodique du discours musical</u> <u>Intervalles et conduite des :</u> • <u>Voix :</u> ○ Distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement) • <u>Phrases :</u> ○ Trajectoire et direction • <u>Mélodies :</u> ○ Notes importantes ○ Inflexions ○ Intervalles caractéristiques	L'élève démontre ses capacités à : Repérer la conduite mélodique dans un contexte de polyphonie et de monodie accompagnée ou non accompagnée

5. Éléments harmoniques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Intervalles :</u> • Consonants et dissonants • Intervalle entre les voix dans la polyphonie	L'élève démontre ses capacités à : Formuler, repérer à l'écoute et sur partitions des éléments harmoniques du discours musical
<u>Accords :</u> • Nature et fonction des accords dans le langage tonal et/ou modal • Enchaînements d'accords dans le langage tonal et/ou modal • Accords de trois sons : majeurs, mineurs, diminués • Accords de quatre sons : 7e de dominante, 7e diminuée • Notions de tension et détente • Position fondamentale et renversements, et chiffrage correspondant • Disposition des accords, doublures, étagement <u>Pédale</u> <u>Figuration</u> : notes de passage, broderies, appoggiatures, échappées, retards <u>Rythme harmonique</u> <u>Cadences</u> : parfaite, repos sur V (demi-cadence), évitée, rompue, plagale <u>Modulations</u> : • aux tons voisins <u>Schémas harmoniques</u>	

6. Éléments stylistiques et historiques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Epoques et styles :</u> Caractéristiques d'écriture en lien avec : • L'époque, du Moyen-Age à nos jours • Le courant esthétique • Le compositeur • Le contexte • Le style • Le type de langage : ○ Tonal ○ Modal	L'élève démontre ses capacités à : Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et reconnaître leur style

7. Éléments structurels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Formes :</u> • À refrain • ABA • AABA • À variations • Binaire ○ Sonate Exposition ○ Réexposition ○ Développement • Forme libre	L'élève démontre ses capacités à : Comprendre et repérer les éléments du discours musical : • formes musicales • phrases • motifs • cellules, thèmes
<u>Phrases :</u> • Identification et longueur des phrases • Carrures en 2, 4 et 8 mesures • Antécédent, conséquent	
<u>Motifs :</u> thèmes et motifs principaux, et leur évolution	
<u>Cellules :</u> cellules mélodiques et/ou rythmiques	

<u>Procédés d'écriture :</u> • Liquidation • Variation • Récurrence • Transposition • Imitation : ○ Rétrogradation ○ Renversement ○ Augmentation ○ Diminution	L'élève démontre ses capacités à : Comprendre et repérer les éléments du discours musical : • procédés d'écriture • tons et modes
<u>Tons et modes :</u> • Éléments constitutifs du langage tonal • Éléments constitutifs du langage modal	
8. Situations d'apprentissage en relation aux éléments repris dans les chapitres 1 à 7	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Œuvres ou parties d'œuvres : • Chansons, comptines, danses • Du répertoire classique et non classique, du Moyen-Age à nos jours • Du répertoire instrumental et vocal • Du répertoire soliste, de musique de chambre • Du répertoire pratiqué par les élèves <u>Reconnaissance d'oreille d'éléments du discours musical :</u> • Caractère • Style • Epoque • Pulsation • Tempo • Métrique binaire et ternaire • Mesure • Tonalités et modes • Forme • Carrures • Instrumentation • Thèmes – phrase, mélodie, motifs, cellules • Cadences • Dynamiques	L'élève démontre ses capacités à : Analyser avec cohérence de la musique a) de styles et d'époques variés b) sur des supports audios c) en prenant en compte les éléments du discours musical Décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute Utiliser la terminologie appropriée

<u>Analyse de partitions :</u> • Analyse, des éléments du discours musical (voir chapitre 1 à 8) : • Du point de vue structurel • Du point de vue harmonique • Du point de vue motivique et rythmique • Du point de vue des procédés et des techniques d'écriture • Du point de vue expressif • Du point de vue interprétatif Lien entre les différents types d'analyse Rôle de l'analyse dans l'interprétation et la composition	L'élève démontre ses capacités à : Analyser avec cohérence de la musique a) de styles et d'époques variés b) sur des supports écrits c) en prenant en compte les éléments du discours musical Décoder et transmettre les informations recueillies sur partition Utiliser la terminologie appropriée
<u>Constitution d'un plan de travail</u>	Organiser son travail en respectant les échéances

1. Découverte d'une œuvre, d'une partition	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Éléments constitutifs d'une œuvre, d'une partition :</u> • Titre • Compositeur • Genre • Epoque • Style • Mouvement(s) • Effectif, instrumentation • Mesure(s) • Tempo(s) • Clé(s) • Armure(s) • Instruments transpositeurs • Nuances • Signes de reprises • Type de notation • Edition <u>Type d'écriture :</u> • Monodique • Polyphonique • Contrapuntique • Monodie accompagnée	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer • les éléments constitutifs d'une œuvre, d'une partition • le type d'écriture
2. Eléments temporels	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Pulsation et tempo :</u> • Pulsation régulière, rubato • Tempo initial et changements de tempo : accélération, ralenti	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres de • tempo • pulsation

<u>Métrique :</u> • Mesure initiale et changements de mesures • Notion de binaire, ternaire, mesures asymétriques • Organisation de la métrique, des temps forts et faibles • Non mesuré • Anacrouse • Levée • Hémiole • Polymétrie	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres de • organisation métrique • rythmes
<u>Rythmes :</u> • Valeurs utilisées et leur évolution • Motifs rythmiques et leurs transformations	
3. Eléments expressifs	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Caractère :</u> caractère général de la pièce	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres de • caractère • dynamique • phrasé • articulation • d'ornementation
<u>Dynamiques :</u> Dynamiques utilisées et leur évolution	
<u>Phrasés :</u> • Structure de la phrase et du type de phrase : ○ Antécédent, conséquent ○ Phrase/proposition suspensive ○ Phrase/proposition conclusive • Conduite de la phrase : ○ Notes importantes ○ Climax et désinence ○ Caractère de la phrase	
<u>Articulations et accents :</u> • Articulations utilisées et leur évolution • Accents utilisés et leur évolution	
<u>Ornements :</u> • Ornements utilisés et leur évolution	

<u>Timbres :</u> • Instrument(s) utilisé(s) et évolution de l'instrumentation • Registre(s) utilisé(s) • Type(s) de jeu • Orchestration : ○ Choix des instruments et familles d'instruments ○ Densité instrumentale ○ Doublure ○ Mixture ○ Ambitus ○ Homogénéité et contrastes	L'élève démontre ses capacités à : Connaître et repérer les paramètres • de timbre
4. Eléments mélodiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Cohérence mélodique du discours musical</u> <u>Intervalles et conduite des :</u> • <u>Voix :</u> ○ Distinction, rapports, complémentarité et équilibre entre les parties (mélodie, basse, accompagnement) • <u>Phrases :</u> ○ Trajectoire et direction • <u>Mélodies :</u> ○ Notes importantes ○ Inflexions ○ Intervalles caractéristiques et leur évolution	L'élève démontre ses capacités à : Repérer la conduite mélodique dans un contexte de polyphonie et de monodie accompagnée ou non accompagnée
5. Eléments harmoniques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Intervalles :</u> • Consonants et dissonants • Intervalle entre les voix dans la polyphonie	L'élève démontre ses capacités à : Formuler, repérer à l'écoute et sur partitions des éléments harmoniques du discours musical

<u>Accords :</u> • Nature et fonction des accords dans le langage tonal et/ou modal • Enchaînements d'accords et marches harmoniques dans le langage tonal et/ou modal • Accords de trois sons : majeurs, mineurs, diminués, augmentés • Accords de quatre sons : 7e de dominante, 7e diminuée, 7e d'espèce • Notions de tension et détente • Position fondamentale et renversements, et chiffrage correspondant • Disposition des accords, doublures, étagement • Tensions • Tierce picarde • Sixte napolitaine <u>Pédale</u> <u>Figuration :</u> notes de passage, broderies, appogiatures, échappées, retards, anticipation, notes d'approches <u>Rythme harmonique</u> <u>Cadences :</u> parfaite, repos sur V (demi-cadence), évitée, rompue, plagale <u>Modulations :</u> • aux tons voisins • aux tons éloignés <u>Schémas harmoniques</u>	L'élève démontre ses capacités à : Formuler, repérer à l'écoute et sur partitions des éléments harmoniques du discours musical
6. Eléments stylistiques et historiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Epoques et styles :</u> Caractéristiques d'écriture en lien avec : • L'époque, du Moyen-Age à nos jours • Le courant esthétique • Le compositeur • Le contexte • Le style • Le type de langage : ○ Tonal ○ Modal ○ Atonal	L'élève démontre ses capacités à : Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et reconnaître leur style

7. Éléments structurels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Formes : • À refrain • ABA • AABA • À variations • Binaire • Sonate mono et bithématique ○ Exposition ○ Réexposition ○ Développement • Fugue ○ Sujet ○ Réponse ○ Contre-sujet ○ Divertissements ○ Strette • En arche • Forme libre	L'élève démontre ses capacités à : Comprendre et repérer les éléments du discours musical : • formes musicales • phrases • motifs • cellules, thèmes
Phrases : • Identification et longueur des phrases • Carrures en 2, 4 et 8 mesures symétriques et asymétriques • Antécédent, conséquent	
Motifs : thèmes et motifs principaux, et leur évolution	
Cellules : cellules mélodiques et/ou rythmiques et leurs transformations	

Procédés d'écriture :

- Liquidation
- Variation
- Récurrence
- Transposition
- Imitation :
 - Rétrogradation
 - Renversement
 - Augmentation
 - Diminution
- Contrepoint
- Série
- Ostinato

Tons et modes :

- Éléments constitutifs du langage tonal
- Éléments constitutifs du langage modal
- Modes à transposition limitée
- Atonalité
- Dodécaphonisme
- Microtonalité

L'élève démontre ses capacités à :

Comprendre et repérer les éléments du discours musical :

- procédés d'écriture
- tons et modes

8. Situations d'apprentissage en relation aux éléments repris dans les chapitres 1 à 7

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Œuvres ou parties d'œuvres : • Du répertoire classique et non classique, du Moyen-Age à nos jours • Du répertoire instrumental et vocal • Du répertoire soliste, de musique de chambre, symphonique • Du répertoire pratiqué par les élèves Reconnaissance d'oreille d'éléments du discours musical : • Caractère • Style • Epoque • Pulsation • Tempo • Métrique binaire et ternaire • Mesure • Tonalités et modes • Atonalité • Forme • Carrures • Instrumentation • Thèmes – phrase, mélodie, motifs, cellules • Cadences • Dynamiques Analyse de partitions : • Analyse, des éléments du discours musical (voir chapitre 1 à 8) : • Du point de vue structurel • Du point de vue harmonique • Du point de vue motivique et rythmique • Du point de vue des procédés et des techniques d'écriture • Du point de vue expressif • Du point de vue interprétatif Lien entre les différents types d'analyse Rôle de l'analyse dans l'interprétation et la composition	L'élève démontre ses capacités à : Analyser avec cohérence de la musique a) de styles et d'époques variés b) sur des supports audios c) en prenant en compte les éléments du discours musical Décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute Utiliser la terminologie appropriée Analyser avec cohérence de la musique a) de styles et d'époques variés b) sur des supports écrits c) en prenant en compte les éléments du discours musical Décoder et transmettre les informations recueillies sur partition Utiliser la terminologie appropriée
Constitution d'un plan de travail	Organiser son travail en respectant les échéances