

PRESENTATION DE L'ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE MUSIQUE

Lycée Mandela Nantes

4h / semaine en classe de première (coefficient 5)

6h / semaine en classe de terminale (coefficient 16)

1/ Qui peut suivre les cours de spécialité musique ?

2/ Que fait-on en spécialité musique ?

3/ Quels sont les effets de la musique sur le cerveau ?

4/ Pour quelle raison choisir l'enseignement de spécialité musique au lycée ?

5/ Pour quelles études ?

6/ Pour quels débouchés professionnels ?

7/ La spécialité musique au baccalauréat

8/Présentation du matériel

9/ Quelques citations sur la musique

1/ Qui peut suivre les cours de spécialité musique ?

- Tout élève, même débutant en musique, même s'il n'a jamais fait de solfège et ne pratique pas d'instrument peut intégrer l'enseignement de spécialité musique. Evidemment, les élèves musiciens peuvent aussi s'inscrire

2/ Que fait-on en spécialité musique ?

- Pratiques musicales en groupe (interprétation, composition, arrangement, improvisation)
- Culture musicale (écoute et analyse)
- MAO (Logiciel Ableton Live)
- Projets musicaux (concerts au lycée ou à l'extérieur)

- Réflexion sur les grands enjeux de la musique dans notre société, sur l'industrie musicale, le monde de la scène...

3/ Quels sont les effets de la musique sur le cerveau ?

Depuis une vingtaine d'années, la musique est devenue l'un des sujets d'étude privilégiés des neuroscientifiques autour du globe. Et pour cause : ses effets sur les capacités d'apprentissage et sur la structuration du cerveau, notamment des enfants et des adolescents, sont uniques.

Nathan

Elouarn

Que font ces deux élèves ? Lequel des deux travaille ?

- **Jouer d'un instrument de musique ou chanter est l'un des exercices les plus complets pour faire travailler votre cerveau**
- La musique sollicite le circuit de la récompense dans le cerveau de l'auditeur. Elle laisse dans nos cerveaux des traces durables, que l'on soit musicien ou simple auditeur.
- La musique engage le cerveau dans sa globalité, elle le sollicite dans des zones qui ont des fonctions beaucoup plus larges
- L'écoute, l'analyse et la pratique musicale modifie la biochimie du cerveau et lui permet de réutiliser ces capacités pour d'autres activités telles que les mathématiques, les sciences, le français, les langues étrangères ou l'histoire-géographie
- Toutes les études montrent que la pratique de la musique développe plus le QI et la compréhension du langage

- Il y a plus d'activité cérébrale chez les musiciens que chez les non-musiciens et la quantité de neurones augmente en fonction du nombre d'années de pratique et de l'intensité de cette dernière. C'est que notre cerveau est plastique.
- Lorsqu'on pratique la musique, le cerveau se "muscle" et s'enrichit d'une large palette de capacités cognitives
- L'enfant musicien obtient de meilleures performances motrices, acquiert un vocabulaire plus large, développe une facilité plus grande à lire, écrire, apprendre des langues étrangères, comprendre les mathématiques, affiner des raisonnements, devenir logique... jusqu'à se montrer meilleur aux tests de QI que ses camarades non-musiciens.
- Les enfants qui bénéficient d'une formation musicale régulière ont des capacités motrices et mathématiques supérieures à la moyenne
- Les enfants qui chantent ou pratiquent un instrument de musique ont des résultats plus élevés à l'entrée à l'université.
- Ecouter, analyser, pratiquer la musique, s'obliger à se synchroniser avec les autres musiciens sont des activités extrêmement exigeantes qui vont stimuler de nombreuses parties du cerveau, les développer et entraîner quantité de bénéfices dont on gardera trace toute sa vie, même si on arrête plus tard la musique

4/ Pour quelle raison choisir l'enseignement de spécialité musique au lycée ?

- Le plaisir de faire de la musique
- Donner une couleur particulière à son profil professionnel
- Une ouverture d'esprit car nous abordons les concepts d'analyse avec méthodologie et rigueur
- Avoir l'opportunité de faire de la musique avec ses amis lycéens et participer à des projets musicaux devant un public
- Développer son potentiel créatif et une personnalité capable de raisonner
- Un enrichissement et un épanouissement personnel
- Dans la pratique musicale collective, chaque individualité compte pour atteindre le résultat collectif le plus mélodieux possible. Créer ensemble, apprendre à se connaître, à s'écouter et à écouter l'autre au sein d'un orchestre, d'une chorale, d'une pratique artistique collective, forge un sens du respect, de la solidarité et du partage.
- La pratique musicale en groupe facilite l'empathie, la collaboration entre individus, ainsi que l'organisation et la coordination.

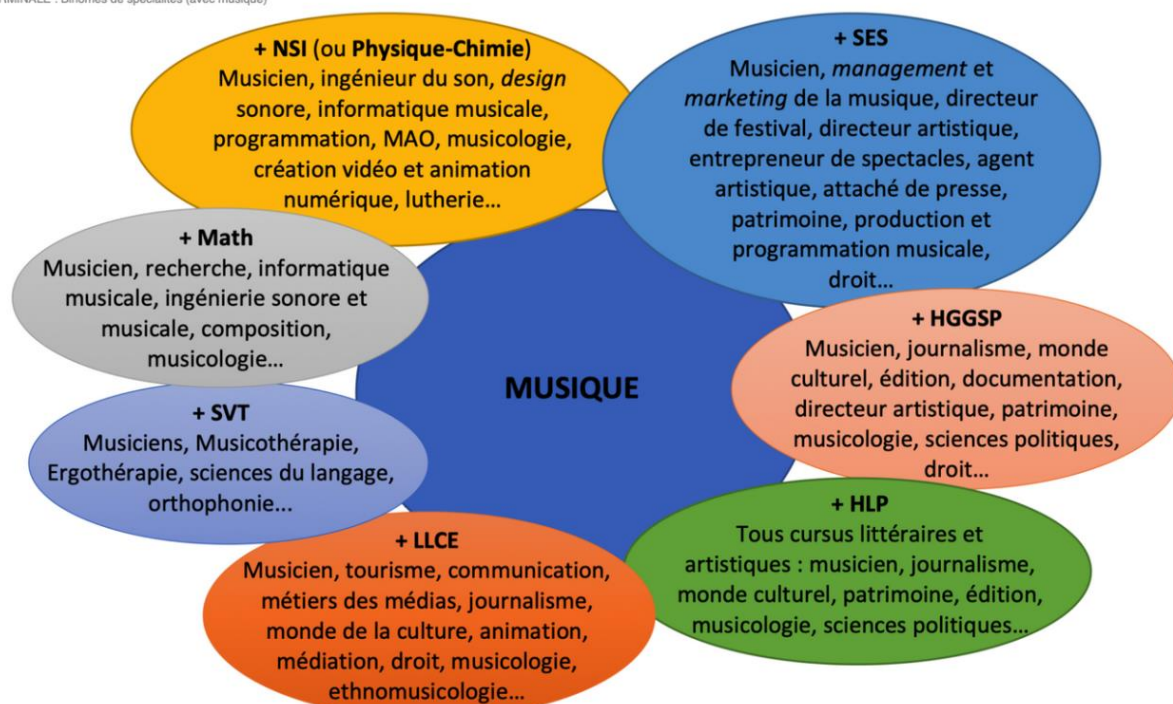
5/ Pour quelles études ?

- Le choix de la spécialité musique n'est nullement un frein pour la poursuite des études post-baccalauréat, au contraire, car elle offre un grand choix d'orientation.
- Certaines prépas littéraires proposent une option musique. Cela donne une opportunité supplémentaire de les intégrer si on a suivi l'enseignement de spécialité musique car des places sont réservées aux élèves musiciens dans ces CPGE.
(Lycée Fénelon à Paris, Lycée Pierre de Fermat à Toulouse, Lycée Henri-Martin à Saint-Quentin, Lycée Corot à Savigny-sur-Orge, Lycée Madame de Staël à Montluçon)
- Etudes en faculté de musicologie (Rennes, Tours, Paris...)
- Etudes musicales en conservatoire (certains élèves poursuivent des études musicales après l'enseignement de spécialité musique, en particulier en classe de musiques actuelles du CRR de Nantes)

6/ Pour quels débouchés professionnels ?

Ci-dessous, quelques idées de binômes de spécialités en terminale, incluant la musique, avec des exemples d'orientations professionnelles :

TERMINALE : Binômes de spécialités (avec musique)

NSI : Numérique et Sciences Informatiques
SES : Sciences économiques et sociales
HGGSP : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques
HLP : Humanité, Littérature et Philosophie
LLCE : Langues, Littératures et Cultures Étrangères
SVT : Sciences de la Vie et de la Terre

- S'orienter vers des carrières musicales (de nombreux anciens élèves de cette spécialité musique travaillent maintenant dans le domaine musical) :

Léna (harpiste) a intégré l'orchestre de la garde républicaine / Jonathan (chanteur) a intégré une troupe lyrique en Allemagne / Salomé est luthier à Londres / Hugo est au CNSM (trompettiste) / Jules (DJ) est organisateur de spectacles, etc ...

- Si vous avez la fibre artistique, cet enseignement vous ouvrira un monde nouveau et différent, vous donnera des clés et des opportunités pour vous orienter vers des carrières dans ce domaine (ingénieur du son, technicien son, technicien lumière, ingénieur lumière, metteur en scène, chorégraphe, assistant metteur en scène, chanteur, chef de chœur, répétiteur, tous les métiers de la machinerie d'opéra et du théâtre, accessoiriste, animation et information du public, organisateur de spectacle, agent de billetterie, communication artistique, action culturelle, directeur artistique, conseiller artistique au sein d'un opéra, d'un orchestre, d'une mairie, musicien d'orchestre, chef d'orchestre, professeur d'instrument, professeur de musique, journaliste spécialisé musique, critique musical, médiation artistique et culturelle, producteur de spectacles, responsable administratif et financier de salle de spectacle, administrateur de salle de spectacle, agent artistique, assistant de production, chargé de production, chargé de programmation, chargé des relations avec le public, chef de projets culturels, conseiller culturel en Drac, directeur de production, designer sonore, DJ, directeur de conservatoire, ...)
- Les carrières artistiques sont épanouissantes, elles permettent de nombreux contacts humains

➡ **Les profils atypiques séduisent de plus en plus d'entreprises**

Extraits d'un article du magazine « Capital » publié en 2016

<https://www.capital.fr/votre-carriere/rebelle-et-parcours-hors-norme-ces-profils-atypiques-seduisent-les-entreprises-1135820>

« Rebelle et parcours hors norme : ces profils atypiques séduisent les entreprises »

...les entreprises revoient leurs standards de recrutement pour faire place à des individus à l'anticonformisme affiché et aux aptitudes un peu folles...

PLACE AUX ESPRITS NEUFS ! «A l'heure où la différence ne se fait plus sur les produits mais sur les idées, les décideurs sont en quête de profils singuliers dotés d'une forte personnalité, capables de produire des pensées perturbatrices et d'instaurer une véritable culture de l'intelligence collective», analyse Sandrine L'Herminier, auteure de « Tu seras un manager responsable, mon fils », Editions Yves Michel/Place publique, 2015.

Les organisations sont de plus en plus conscientes que la prime à la conformité ne leur permet plus de tirer leur épingle du jeu. La création de valeur suit une nouvelle logique, qui repose sur

l'intégration d'esprits neufs, que Denis Ettighoffer, spécialiste de l'impact des nouvelles technologies, nomme «les rebelles constructifs» dans son rapport «Le gène rebelle, facteur clé de compétitivité».

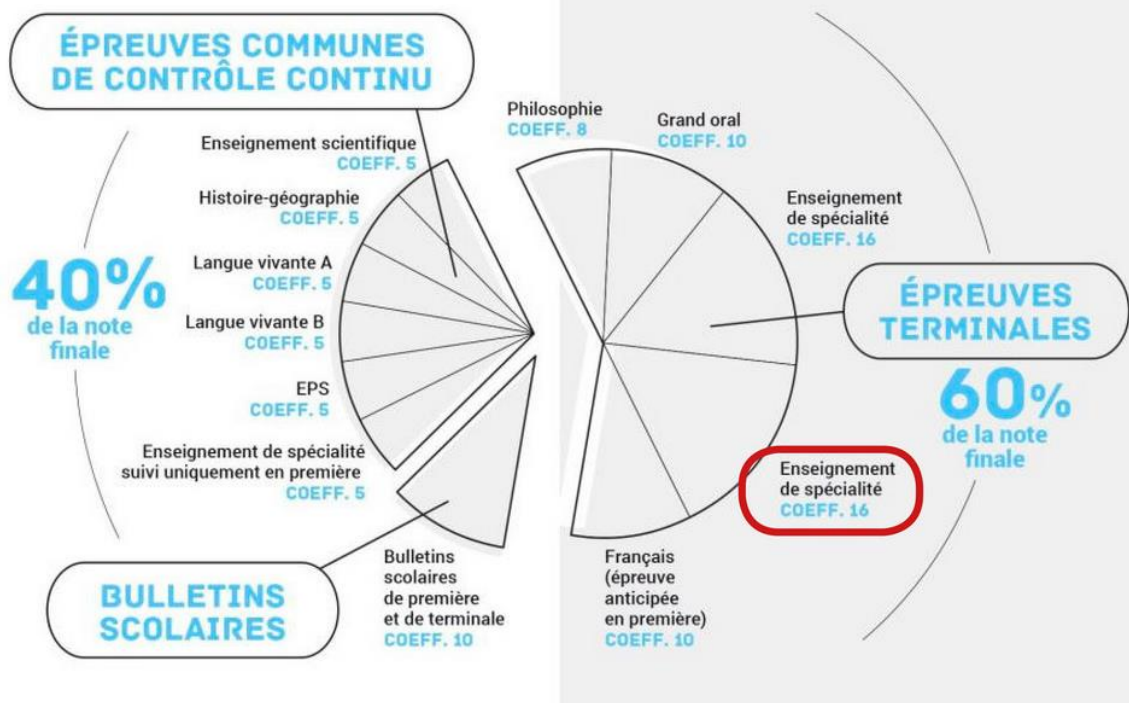
Le diplôme et les compétences techniques se voient ainsi supplantés par des qualités plus diffuses, plus originales et plus personnelles. Aux profils lisses et classiques les boîtes préfèrent désormais les parcours surprenants. Un exemple caractéristique ?

Cette annonce publiée sur son site Internet par le cabinet de conseil Weave :

*«Votre parcours contribue à notre richesse. Anciens membres de l'équipe de France de ski, de hockey et de CSO (concours de saut d'obstacles), coureurs de marathons et d'ultratrails, écrivains, **musiciens et choristes**, diacres sont autant de profils qui illustrent notre diversité.»*

7/ La spécialité musique au baccalauréat

LES ÉPREUVES DU NOUVEAU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

8/ Présentation du matériel et des espaces de travail

La salle 010 est réservée aux élèves des options musique du lycée. Les élèves y répètent pendant les cours de musique mais ils peuvent également venir y travailler pendant leurs heures de permanence. Elle est équipée d'un piano acoustique, d'un ampli de basse et d'un ampli de guitare, d'une table de mixage, de micros et d'une batterie.

La salle 21 est la salle de musique dans laquelle ont lieu les cours d'analyse et de culture musicale.

Elle est équipée d'une chaîne stéréo et d'un piano acoustique de très bonne qualité.

Dans le jardin d'hiver, situé à côté de la salle de musique (21), se trouvent quatre salles de répétition équipée chacune d'une armoire contenant une sono, deux micros, deux amplis (guitare et basse), une guitare et un clavier (synthétiseur ou piano acoustique).

Nous disposons de deux synthétiseurs Yamaha PSR

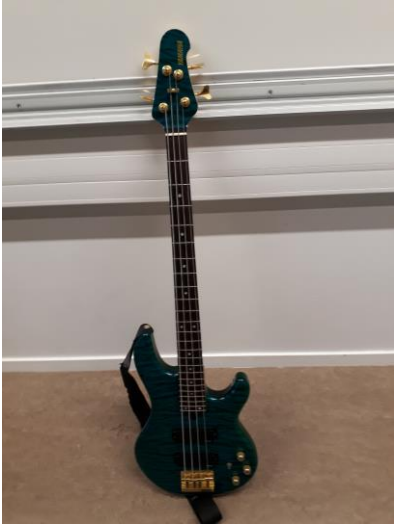
Il y a deux amplis dans chaque salle

Le jardin d'hiver avec les quatre salles de répétition équipées

Nous disposons de quatre guitares acoustiques folk ou classique

trois guitares basse

Une darbuka

Une paire de congas

Une table de mixage

Deux micros par salle

Des chariots à roulettes pour transporter les batteries

Un marimba

Une harpe celtique

9/ Quelques citations sur la musique

- « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil »
Friedrich Nietzsche Philosophe (1844 – 1900)

- « La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie »
Ludwig van Beethoven (1770-1927)

- « La musique est la langue des émotions »
Emmanuel Kant Philosophe allemand (1724-1804)

- « La musique peut rendre les hommes libres » Bob Marley

- " La musique peut rendre les gens meilleurs, il suffit de leur injecter constamment. "
Bob Marley

➤ « Quand je songe au bienfait de la musique, à la richesse qu'elle apporte, à la noblesse qu'elle confère, à l'accent qu'elle met sur toutes nos pensées, sur nos sentiments et sur nos émotions, je m'étonne que son enseignement ne soit pas absolument obligatoire et poussé fort loin, partout, sans défaillance »

Georges Duhamel médecin, écrivain et poète français (1884-1966)

➤ « De la musique avant toute chose » Paul Verlaine (1844-1896)

➤ « Il y a deux moyens d'oublier les tracas de la vie : la musique et les chats »

Albert Schweitzer médecin, philosophe et musicien alsacien (1875-1951)

➤ " La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. "

Oscar Wilde Ecrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais (1854-1900)

➤ " La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. "

Victor Hugo Poète, écrivain et dramaturge romantique français (1802-1885)