

Programme pédagogique Musiques actuelles 2017

Membres de la commission

ANTUNES Paulo
BONNEAU Christian
CARPENTIER Thierry
SINET Maxime
ROPRET Jaka
VECCHIERINI Pierre-Emmanuel

Préambule

Le ministère de la culture et de la communication diffuse, depuis 1984, des schémas nationaux d'orientation pédagogique ayant pour finalité essentielle de rendre possible la convergence et l'harmonisation des démarches pédagogiques au sein de tous les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et du théâtre.

Le schéma actuel organise le cursus des études en trois cycles marquant les grandes étapes de la formation des élèves. Un cycle est une période pluriannuelle, comprise entre deux et six ans, qui permet à chaque élève d'acquérir, de manière adaptée à ses capacités et selon son rythme, certaines compétences préalablement définies et évaluées à l'issue de la période établie.

Depuis 1991, la CMF a progressivement harmonisé son enseignement avec celui agréé par l'Etat pour en arriver à ne valider que les examens de fin de cycle. En effet, dans le cadre du cursus préconisé, seuls les examens de fin de cycle répondent à l'évaluation sommative et normative attendue, contrairement à ceux des étapes intermédiaires, qu'il convient de remplacer par un contrôle continu ou une autre forme d'évaluation formative, voire un autre contenu d'examen.

La CMF propose aux écoles de musique d'adhérer à ses cursus afin de permettre à leurs élèves de suivre un même programme pédagogique et de valider un même programme d'examen national. Ce principe de service public vise à obtenir un niveau homogène afin que les diplômes soient reconnus dans toutes les écoles du réseau. Le niveau souhaité doit ensuite s'approcher au mieux de celui des conservatoires classés pour y faciliter l'entrée éventuelle de nos élèves et répondre ainsi aux préconisations des schémas départementaux de l'enseignement artistique.

Néanmoins, le caractère national de ces niveaux ne peut être effectif que si tous les acteurs s'engagent à le porter ; les responsables d'établissement en élaborant un projet d'établissement, les équipes pédagogiques en développant un projet cohérent tourné vers l'émancipation artistique des élèves, les professeurs en enseignant la technique et l'interprétation des morceaux imposés, les centres d'examen en évaluant au niveau requis et en mettant à disposition les configurations nécessaires, les élèves en s'impliquant dans leurs études, les parents en agréant les diverses composantes de l'enseignement lorsqu'ils y engagent leurs enfants.

Cursus diplômant théorique à adapter

Les appellations entre parenthèses peuvent être choisies par les écoles à l'intérieur des cycles en fonction de leur propre organisation.

Jardin musical (facultatif - âge indicatif jusqu'à 4 ans - évaluation continue non formalisée)

Eveil musical (facultatif - âge indicatif de 4 à 6 ans - évaluation continue non formalisée)

Initiation musicale (facultatif - âge indicatif de 6 à 8 ans - évaluation continue non formalisée)

Premier cycle (durée entre 3 et 5 ans - âge indicatif de 6 à 11 ans - évaluation continue majoritaire, dossier de l'élève, examen de fin de cycle)

1er cycle 1ère année (1C1 ou 1CA)

1er cycle 2ème année (1C2 ou 1CB)

1er cycle 3ème année (1C3 ou 1CC)

Fin de 1er cycle

Deuxième cycle (durée entre 3 et 5 ans - âge indicatif de 10 à 15 ans - évaluation continue, dossier de l'élève, examen de fin de cycle)

2ème cycle 1ère année (2C1 ou 2CA)

2ème cycle 2ème année (2C2 ou 2CB)

2ème cycle 3ème année (2C3 ou 2CC)

Fin de 2ème cycle (BEM : Brevet d'Etude Musicale)

Troisième cycle de formation à la pratique amateur (durée entre 2 et 4 ans - âge indicatif de 10 à 15 ans - évaluation continue, dossier de l'élève, examen de fin de cycle)

3ème cycle 1ère année (3C1 ou 3CA)

3ème cycle 2ème année (3C2 ou 3CB)

Fin de cycle 3 (DFE : Diplôme de Fin d'Etude musicale pour les établissements non classés ou CEM : Certificat d'Etude Musicale pour les établissements classés)

Chaque fin de cycle s'obtient après avoir obligatoirement validé quatre Unités de Valeur :

- UV Instrument : programme ci-dessous

- UV Formation Musicale : l'enseignement doit prendre en compte les spécificités des musiques actuelles

- UV Autonomie : improvisation (libre ou sur grille) ou interprétation d'une composition sur papier ou avec séquenceur ou interprétation d'un arrangement à partir d'un morceau de référence choisi par le candidat. A partir du FC2 : entretien sur le projet artistique du candidat.

- UV pratique collective : interprétation en groupe lors d'un atelier, d'une audition au conservatoire, lors d'un concert ou lors de la réalisation d'un enregistrement studio.

Les UV d'autonomie, de pratique collective et d'instrument peuvent évidemment être évalués en même temps en articulant les propositions d'examens ci-dessous avec le projet artistique du candidat.

Il faut ici préciser que la notion d'examen n'est aucunement une obligation et que vouloir s'accréditer d'un diplôme de niveau national implique d'en accepter les propositions et les conditions. En effet, à partir du deuxième cycle, un mode d'organisation des études plus souple, concerté entre l'équipe pédagogique et les élèves concernés, peut être mis en place pour s'adapter aux acquis, aux profils et aux projets de certains élèves. Il est alors judicieux de distinguer les cursus à visée diplômante, qui suivent une filière complète dans un temps limité et avec des niveaux requis, et les cursus à visée non diplômante, qui suivent un parcours personnalisé sur contrat permettant d'agencer les modules et leur durée avec un encadrement adapté.

Parcours sur contrat personnalisé

- Durée en fonction du contrat et du projet
- Contrat permettant de suivre des cours de culture et/ou de pratiques du conservatoire, ou dans le cadre de conventions avec les structures de pratique amateur
- Entrée directe possible sur projet
- Évaluation par contrôle continu
- Attestation validant les enseignements suivis

Evaluation

Le contrôle continu doit être prioritaire dans les évaluations des élèves car c'est une évaluation pédagogiquement très importante pour les accompagner dans leur progression. Cela se retrouve d'ailleurs dans le dernier Schéma d'orientation pédagogique du ministère (2008) : « Sa prise en compte est impérative au moment de l'évaluation terminale et de manière majoritaire en 1er cycle. »

Il faut noter, pour analogie, que le cursus en trois cycles a été mis en place pour correspondre approximativement au cursus scolaire (école élémentaire, collège, lycée) où le passage dans les classes supérieures se fait en calculant la moyenne des notes obtenues sur l'année, avec des conseils de classe par trimestre, et non des examens uniques et prédominants en fin de chaque année. Les passages dans les établissements supérieurs étant (ou ayant été), eux, sanctionnés par un examen (ex : certificat d'études primaires, diplôme national du brevet, baccalauréat).

Cursus

- Les musiques actuelles sont ouvertes à tous les instruments selon des morceaux communs sans distinction.
- Les trois cycles doivent permettre aux élèves d'acquérir une culture globale en abordant les principaux styles et les techniques s'y référant. Cela pour être capable à la fois de se forger une identité personnelle et de l'approfondir, de s'impliquer dans le jeu, mais aussi de tout accompagner avec une certaine aisance.
- Les techniques spécifiques à chaque instrument doivent être évaluées progressivement en contrôle continu.
- Dans cette logique, il n'y a plus de réservoirs de morceaux par année mais trois listes couvrant chacun des trois cycles.
- Les épreuves de fin de cycle doivent essentiellement valider la capacité de l'élève à porter et défendre, techniquement, musicalement et artistiquement son projet en s'appropriant les morceaux imposés.

Examens proposés :

- FC1 : une liste de cinq morceaux dans laquelle le candidat doit en choisir un. La CMF réalise les lead sheet, les play along et la notice explicative qui sont téléchargeables sur son site. Pour les élèves et/ou les professeurs maîtrisant les outils de musique assistée par ordinateur, ces enregistrements peuvent servir de matériau pour la construction de leur propre accompagnement musical.

Même si nous incitons les candidats à venir avec leur groupe ou à monter un groupe au sein de leur structure d'enseignement ou à créer leur propre accompagnement avec un séquenceur, ils peuvent évidemment aussi se présenter avec l'accompagnement de la CMF.

- FC2 et FC3 : une liste de cinq morceaux que le candidat devra travailler, après avoir cherché et choisi la version qui lui correspond le plus, et interpréter dans une version personnelle. Accompagnement live obligatoire, soit avec des professionnels/professeurs, soit avec un groupe personnel, soit avec un groupe constitué pour l'occasion avec les élèves de la structure d'enseignement. S'il n'est plus possible, à ces niveaux, de présenter les morceaux avec un accompagnement CD, une exception de transition peut se faire pour le FC2 mais pas en FC3 !

Le candidat devra indiquer le tempo, les parties, les solos, etc. après une mise en loge, une installation et une balance avec les accompagnateurs.

Pour l'épreuve de FC2, un morceau sera choisi par le candidat et un morceau sera tiré au sort avant le passage.

Pour l'épreuve de FC3, deux morceaux seront tirés au sort avant le passage.

Appropriation et interprétation personnelle

Dans les musiques actuelles, les partitions proposées ne sont pas figées, elles se présentent sous forme de fils conducteurs, synthétiques, qu'il convient d'interpréter, voire de réinterpréter. Le musicien doit savoir s'en échapper pour se forger une identité personnelle et apprendre à jouer en groupe en s'adaptant à différentes versions.

C'est ainsi que l'élève, accompagné des professeurs, doit, pour chaque partition :

- écouter les différentes versions afin de cibler celles qui le touchent et, par là, développer une culture auditive

- chercher des informations sur le compositeur, les interprètes, le style musical, le contexte historique dans lequel a été composé le morceau

- trouver la partition ou le lead sheet proposés : sur internet en téléchargement libre (fr.wikifonia.org, easyzic.com) ou payant (sheetmusicplus.com, justsheetmusic.com, musicnotes.com, free-scores.com, onlinesheetmusic.com, noviscore.fr), en médiathèque ou en librairies musicales.

- une fois les partitions lues et les écoutes effectuées, s'aventurer dans une phase créative

- réfléchir sur l'interprétation en fonction des instruments à sa disposition

- inventer les parties non écrites ou sa partie si le morceau n'est pas écrit pour son instrument

- repiquer et réécrire la partition selon ses préférences, notamment les solos ou les thèmes, et appliquer ainsi son apprentissage solfégique et de lecteur

- l'écriture pourra se faire sous forme de note ou de tablature

- approfondir son écriture et son interprétation en prenant en compte divers paramètres : son, nuance, style, effet, orchestration, arrangement, etc.

- apprendre à donner des indications sur le tempo, les parties, les solos, etc.

Cette succession d'étapes permet à l'élève de faire des choix conscients et de se forger une personnalité.

Il devient, dès lors, nécessaire de jouer en groupe afin de favoriser une dynamique, de comprendre les interactions entre musiciens, d'échanger sur les interprétations, etc. Cela peut se présenter sous forme d'un atelier d'orchestre à la charge d'un seul professeur, ou de plusieurs professeurs qui se partagent l'atelier afin de présenter des points de vue différents, notamment au travers des notions des autres instruments.

Il faut ici remarquer que, quelle que soit la taille de l'école de musique, deux musiciens jouant ensemble forment déjà un groupe. Il est aussi possible d'ajouter un séquenceur ou de faire des montages à partir des enregistrements disponibles, notamment les diverses pistes des play along, si les élèves en sont capables et demandeurs. La mise en place d'un cours de Musique Assistée par Ordinateur peut d'ailleurs être un plus dans la formation du musicien de musiques actuelles.

Centres d'examens

Ils doivent s'adapter aux spécificités des musiques actuelles en proposant aux candidats :

FC1 :

- un matériel de diffusion de bonne qualité et de puissance adéquate pour la lecture du CD et pour les amplis guitare, basse, clavier et voix (avec micro) et une bonne batterie (cf. fiche technique).
- le temps nécessaire à l'installation du ou des musiciens (lorsque le candidat vient avec son groupe)

FC2 et FC3 :

- un matériel de diffusion de qualité et de puissance adéquate pour les amplis guitare, basse, clavier et voix (avec micro) et une bonne batterie.
- un groupe de musiciens compétents (guitare, basse et batterie) qui doivent connaître les morceaux imposés dans différentes versions et savoir accompagner.
- cinq à dix minutes de balance et de concertation avec les musiciens accompagnateurs
- ne pas intercaler épreuves de musiques actuelles et épreuves de musique classique

Musiques actuelles - Liste de morceaux par cycle et fin de cycle 2016

Les programmes proposés s'attachent à parcourir les principales époques et esthétiques des musiques actuelles, avec un accent sur la chanson française. Les morceaux sont choisis pour leur valeur de référence dans chacun de ces domaines.

Entre parenthèse, les morceaux imposés les années antérieures avec, pour le cycle 1, les lead sheet et play along réalisés par la CMF et en téléchargement sur son site.

Cette année, les listes comprennent des pièces récentes afin de permettre aux élèves de se rendre compte de la nécessité de travailler des morceaux plus standard qui comportent de nombreux arrangements, versions et reprises, et leur permettre ainsi de réaliser un travail d'appropriation plus abouti.

La mention des années indiquent les titres issus des fins de cycles des années antérieures.

Pour le cycle 1, lead sheet et play along spécifiques sont en téléchargement sur le site de la CMF.

1er cycle	
Titre	Référence
Rock around the clock (2014)	Bill Haley
Ain't no sunshine	Bill Withers
Stir it up (2015)	Bob Marley
Smile (2014)	Charlie Chaplin
Now's the time	Charlie Parker
Trouble	Coldplay
People Get Ready	Curtis Mayfield
Heavy Seas Of Love (2016)	Damon Albarn
Smoke on the water	Deep Purple
Instant Street	Deus
« C » Jam Blues (2014)	Duke Ellington
That's all right Mama	Elvis Presley

Sweet Dreams	Eurythmics
Learn to Fly	Foo Fighters
Les copains d'abord (2014)	Georges Brassens
House of the Rising Sun	Gregory Issacs
Peter Gunn	Henry Mancini
Hey Joe	Jimi Hendrix
Cocaïne	JJ Cale / Eric Clapton
Day Of The Lords	Joy Division
Mon amant de Saint Jean	Lucienne Delyle
Je ne t'aime plus (2016)	Manu Chao
The Nobodies	Marilyn Manson
Let's get it on	Marvin Gaye
Master of Puppet	Metallica
Pata Pata	Miriam Makeba
Litium	Nirvana
Quien Será (2016)	Pablo Beltrán Ruiz & Luis Demetrio
Creep	Radiohead
Andy (2014)	Rita Mitsouko
Sweet Home Chicago (2015)	Robert Johnson
Couleur café (2015)	Serge Gainsbourg
Heaven	Talking Heads
New York avec toi	Téléphone
Yellow Submarine (2015)	The Beatles
Good Times Roll	The Cars
Tequila	The Champs
Apache	The Shadows
Hardest Button to Button (2016)	The White Stripes
NASDAQ (2016)	Thomas Dutronc
Saint Louis Blues	William Christopher Handy
Je veux	Zaz

Fin de 1er cycle	
Titre	Référence
Osez Joséphine	Alain Bashung
Sunshine Of Your Love	Cream
Knock On Wood	Eddie Floyd
Oh My Love	John Lennon
Red Red Wine	UB40

2e cycle	
Titre	Référence
Back in Black	AC/DC
Let's Stay Together	Al Green
So danço samba	Antonio Carlos Jobim
Brianstorm (2016)	Artic Monkeys
L'aigle noir (2015)	Barbara

Fly Me to the Moon	Bart Howard
Killer Joe	Benny Golson
Could you be Loved	Bob Marley
Le Déserteur (2014)	Boris Vian
Chan Chan (2015)	Buena Vista Social Club
I Will Survive	Cake
Nostalgia in Times Square (2014)	Charles Mingus
Que reste-t-il de nos amours (2015)	Charles Trenet
Alexandrie, Alexandra	Claude François
Take Five	Dave Brubeck
Ziggy Stardust	David Bowie
Don't Get Around Much Anymore	Duke Ellington
La Foule	Edith Piaf
American Boy (2016)	Estelle
Little Sunflower	Freddie Hubbard
Summertime	George Gershwin
Kalashnikov	Goran Bregovic
Señor Blues (2014)	Horace Silver
The Passenger	Iggy Pop
Run To The Hills	Iron Maiden
Do Your Thing (2016)	Isaac Hayes
I feel good (2014)	James Brown
It's a man's world	James Brown
Purple Haze	Jimi Hendrix
Reggae Night	Jimmy Cliff
Twenty Four Hours	Joy Division
Kolé Séré	Kassav'
Last Nite	Larry Carlton
Babe, I'm Gonna Leave You (2015)	Led Zeppelin
Black Dog	Led Zeppelin
Carry On	Manowar
Soul Makossa	Manu Dibango
The Unforgiven	Metallica
Celui Qui Chante	Michel Berger
La groupie du pianiste	Michel Berger
Work Song (2016)	Nat Adderley
J'ai Vu	Niagara
Carry On	Norah Jones
Dock of the Bay	Otis Redding
Try A Little Tenderness	Otis Redding
T'es beau	Pauline Croze
Black Magic Woman	Peter Green
Money (2014)	Pink Floyd
Kiss	Prince
Amiga da minha mulher	Seu Jorge
Doxy	Sonny Rollins

Mary Had a Little Lamb	Stevie Ray Vaughan
So Lonely	Sting / The Police
Ça (c'est vraiment toi)	Téléphone
Norwegian Wood	The Beatles
Hard To Handle (2016)	The Black Crowes
By the Rivers of Babylone	The Melodians
Bring On The Night	The Police
Behind Blue Eyes (2015)	The Who
Blue Monk	Thelonious Monk
Venus In Furs	Velvet Underground
Back Pocket	Vulfpeck

Fin de 2e cycle	
Titre	Référence
Use Me	Bill Withers
Locked Out Of Heaven	Bruno Mars
Assis Sur Le Rebord Du Monde	Francis Cabrel
Nothing Else Matters	Metallica
País Tropical	Seu Jorge

3e cycle	
Titre	Référence
Egyptian Danza	Al Di Méola
Boogie Down	Al Jarreau
Agua De Beber	Antonio Carlos Jobim
Libertango	Astor Piazzolla
Les mains d'or	Bernard Lavilliers
Baby I Don't Cry Over You	Billie Holiday
Forest Flower	Charles Lloyd
Spain	Chick Corea
Dancez sur moi	Claude Nougaro
Tu verras (2015)	Claude Nougaro
Around the World (2014)	Daft Punk
Let's Dance	David Bowie
Lágrimas negras	Diego el Cigala
Peruvian Skies	Dream Theater
Sous le ciel de Paris (2015)	Edith Piaf
Ella, elle l'a (2014)	France Gall/ Michel Berger
Lullabye of Birdland	George Shearing
New Arrival	Hilton Ruiz
Three Views of a Secret (2014)	Jaco Pastorius
La Valse à Mille Temps	Jacques Brel
Angel	Jimi Hendrix
Sidewinder	Lee Morgan
Après la pluie	Les Nègresses Vertes
Tout pour un seul Homme	Maurane

In the Stone (2014)	Maurice White
Blues on the Corner (2015)	McCoy Tyner
Rock with you (2015)	Michael Jackson
I still see you (2014)	Michel Legrand
Paris	Moondog
Fascination	Nat King Cole
Call me Al (2015)	Paul Simon
Sign O' The Time	Prince
Spread Your Wings	Queen
Knives Out	Radiohead
Black Betty	Ram Jam
Something	Snarky Puppy
Lingus	Snarky Puppy
Pent Up House	Sonny Rollins
Golden Lady	Stevie Wonder
Sister Moon	Sting / The Police
Golden Brown	The Stranglers
Indifférence	Tony Murena
What Is Hip?	Tower Of Power
Pinocchio	Wayne Shorter
Ma bicyclette	Yves Montand

Fin de 3e cycle	
Titre	Référence
I know you know	Esperanza Spalding
Fast As You Can	Fiona Apple
Red Clay	Freddie Hubbard
La Bossa	Michel Jonasz
YYZ	Rush