

PLAN D'ÉTUDES

Batterie-musiques actuelles / cursus

PLAN D'ÉTUDES DE LA BATTERIE – MUSIQUES ACTUELLES

INTRODUCTION

Depuis son apparition dans les orchestres de swing du début du XXe siècle, la batterie n'a cessé d'évoluer pour devenir le pilier rythmique de nombreux styles – rock, pop, funk, reggae, hip-hop, blues ou musiques afro-cubaines – tout en s'affirmant comme un instrument soliste à part entière.

Le cours de batterie propose l'étude des rythmes, techniques et phrasés propres à ces musiques, ainsi qu'une approche créative et expérimentale de l'instrument. Enseignée au Conservatoire Populaire, la batterie évolue dans un cadre favorisant la pratique collective, l'autonomie et l'expression personnelle.

Des collaborations régulières avec le décanat de percussion, le décanat de jazz et les instruments du pôle des musiques actuelles encouragent les échanges, la transversalité et le développement artistique des élèves. Des ateliers, stages et masterclasses viennent compléter cette dynamique, offrant de multiples occasions de jeu collectif et de progression musicale.

- **Offre de cours**

En parallèle au cours individuel, divers cours collectifs complémentaires sont proposés pour compléter au mieux la formation des élèves : on peut citer l'Atelier Pop-rock, le Songwriting, l'Atelier de Musiques actuelles, ou encore la M.A.O.

A partir du Palier III, les **Modules Musiques Actuelles** viennent compléter la formation, comme de micro-stages ponctuels sur un ensemble de sujets (Pose de voix pour instrumentistes, sonorisation, présence scénique, section rythmique, langage musical, introduction à l'enregistrement, batterie et percussions pour les non-batteurs, théorie et notation d'accords).

Des stages et masterclasses ponctuels sont organisés. Des auditions et concerts permettent de se produire en public.

PLAN DU CURSUS DE FORMATION

Premier cycle 3 paliers (en principe 2 ans chacun)	Deuxième cycle 2 paliers (en principe 2 ans chacun)
Durée globale de la formation 10 ans au maximum	

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
								Palier V	
						Palier IV			
				Palier III					
		Palier II							
Palier I									
Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '	Evaluation '
Attestation de formation artistique					Certificat d'études musicales '				

Pour l'obtention de l'Attestation de Formation Artistique :

L'élève doit avoir suivi au moins 1 cours complémentaire hebdomadaire et validé 5 Modules Musiques Actuelles ponctuels. Le cours de Formation Musicale n'est pas obligatoire bien que fortement recommandé.

Pour l'obtention du Certificat :

L'élève doit avoir suivi le cours complémentaire de Langage Musical Musiques Actuelles 2ème cycle, et validé une série de Modules Musiques Actuelles.

Le cours de Formation Musicale n'est pas obligatoire bien que fortement recommandé.

Plan instrumental général (par ordre alphabétique)

1er cycle :

- Connaissances musicales (expression et interprétation, lecture et notation, mémoire et invention, répertoire, musiques d'ensembles, prestations en public)
- Maîtrise instrumentale (posture, mouvements, doigtés, articulation, sonorités, dynamiques, fonctionnement de l'instrument etc...)

2ème cycle :

Approfondissement des notions abordées en premier cycle
Composition de son propre répertoire original.
Création
Interprétation de partitions de différents styles, esthétiques
Explicitation, recherche, documentation, ...
Introduction à la sonorisation et l'enregistrement de la batterie sur software
Introduction aux sets de percussions électroniques (Batterie électronique, pads samplers etc)
Langage contemporain
Personnalisation du set de batterie
Pratique collective
Projet musical et artistique : le décrire, l'organiser, le présenter, l'évaluer
Ouverture à la recherche de techniques personnelles

PREMIER CYCLE – Ouverture et acquisitions fondamentales

Durée

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

Conditions d'entrée :

En principe, être âgé de 7 ans au moins

Le cours de Formation Musicale de base est très fortement recommandé, bien que non obligatoire.

Contenus

Maîtrise instrumentale

- **Posture, mouvement du corps, tenue des baguettes et geste instrumental**

- tenir les baguettes en respectant les points de contact avec la main (« pince » pouce/index)
- posture du corps par rapport à l'instrument
- relation entre le mouvement (bras et poignets / cheville-pied-pédale) et le son
- se déplacer sur les différents instruments composants le set de batterie avec souplesse et sens de l'équilibre
- Garder le contact entre les pieds et les pédales, expérimenter le jeu « talon au sol » et « talon levé ». Expliciter le fonctionnement des deux types de pédales.

- **Doigté, articulation et vélocité**

- doigtés en fonction des déplacements
- doigtés simples
- égalité et régularité de frappe sur les deux mains
- enchaînement de doigtés (frisé et doublé, paradiddle, mélanges)
- phrasés variés (staccato, legato, swingué / non swingué, etc...)
- Coordinations et phrasés linéaires entre les 4 membres (une frappe après l'autre)
- Coordinations verticales basiques entre les 4 membres (plusieurs frappes en même temps), grooves basiques.
- Polyrythmies simples mélangeant progressivement 2 membres, 3 membres, 4 membres.

- **Sonorité, modes de jeux et dynamiques**

- exploration de l'instrument et de ses possibilités sonores et expressives
- qualités de sons à travers les modes de jeu habituels (endroit et type de frappe)
- nuances contrastées et progressives
- Essayer plusieurs types de baguettes et identifier les contextes dans lesquels les utiliser : baguettes de bois, rods, balais, baguettes feutrées etc...

- **Fonctionnement, facture et acoustique**

- principes élémentaires du fonctionnement acoustique des instruments
- acquérir le vocabulaire spécifique à l'instrument et ses constituants.
- réglage et positionnement des instruments (hauteur du siège, de la caisse-claire, positionnement des cymbales, introduction à l'accordage des peaux etc...).

Spécificités instrumentales

- **Caisse claire**

- rudiments de bases (roulement détaillé et buzz, combinaisons de doigtés et appogiatures : flas, ras de 3 et ras de 5), frappes en « cross-stick » et rim-shots.

- **Cymbales Charleston**

- Son sec et son « ouvert » avec le pied. Maîtrise de l'ouverture/fermeture sur des rythmes simples pendant le jeu avec les baguettes.

- **Cymbale ride :**

- Accompagnement frappes normales et sur le dôme, éléments de swing « cha-ba-da » (pattern de base et premières coordinations).

Objectifs ou compétences attendues des élèves

Connaissances musicales

• Expression et interprétation

- donner un signe de départ ou d'arrêt, garder un tempo donné
- exprimer une interprétation mise au point avec le professeur
- identifier les instruments à partir des sons qu'ils produisent
- jouer en s'écoutant
- réagir musicalement et instrumentalement
- trouver le tempo demandé avant de commencer la pièce

• Lecture et notation

- déchiffrer un morceau simple
- lire et jouer les rythmes binaires décomposés sous leurs formes les plus courantes
- lire et jouer les rythmes ternaires à la pulsation non décomposée
- reconnaître les intervalles, les fonctions harmoniques de base, les gammes majeures et mineures

• Mémoire et invention

- improviser au sein d'un groupe, selon des règles de jeu proposées, avec des éléments très simples
- jouer de mémoire un morceau court et simple
- mémoriser une phrase rythmique simple et la rejouer d'oreille

• Répertoire

- jouer des styles de musiques distincts, tels que: pop, rock binaire, soul binaire, blues simple ternaire puis morceaux ternaires avec ghost notes, ballades (tempo lent binaire ou ternaire), ska, reggae, musique électronique éventuellement sur pad de type Roland SPD-SX ou set de batterie électronique. expliciter les différences entre ces styles.

• Musique d'ensemble

- avoir conduit des expériences avec d'autres instruments
- prendre en compte un accompagnement et s'y repérer
- comprendre le rôle de la batterie selon le type de morceau.
- Adapter son jeu et ses nuances au contexte musical et à l'environnement.

• Concerts, auditions, spectacles

- jouer en public
- respecter ses engagements
- s'adapter à l'acoustique d'un lieu.
- Se familiariser avec des éléments de sonorisation : enceinte de retour, amplification de la batterie et des autres instruments.

Evaluation

En accord avec le doyen et le professeur, l'évaluation peut revêtir différentes formes : examen à huis-clos, audition publique, auto-évaluation...

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.

Au terme du palier I

Contrôle portant sur la capacité d'atteindre les objectifs

Exemple de programme d'examen

- Une pièce de batterie simple binaire avec accompagnement (ex : Adele « Rumor has it »).
- Une petite pièce de caisse claire avec flas.
- Une courte pièce ou exercice mettant l'accent sur la coordination des 4 membres.

Au terme du palier II

Vérification que les objectifs sont en cours de réalisation

Exemple de programme d'examen

- 2 morceaux de batterie, un binaire et un ternaire, dont au moins 1 avec accompagnement. (ex : Guns'N'Roses « Knockin'On Heaven's Doors, Metallica « Nothing Else Matters »).
- Une pièce de caisse claire, comportant flas et/ou ras de 3, de courts roulements détaillés, des croches, double-croches et rythmes dérivés (syncope, croche-2doubles, demi-soupir etc).

Au terme du premier cycle

Examen portant sur la réalisation des objectifs et prenant la forme d'un mini concert public (environ 20') :

Exemple de programme d'examen

- Un rock ou funk binaire avec accompagnement et plusieurs types de grooves (ex : Paramore « Hard Times », 21 Pilots « Ride », Muse « Time is running out »).
- Un morceau ternaire avec accompagnement, (ex : Bruno Mars & Lady Gaga « Die with a smile », Muse : "Feeling Good", Jeff Buckley « Forget Her »)
- Un morceau Afro-cubain ou Brésilien tempo medium, une Bossanova par exemple.
- Un court solo de batterie écrit ou improvisé, ou composé par l'élève (avec l'aide du professeur si besoin), mettant en lumière la capacité à varier les modes de jeu et les sonorités sur l'instrument.
- Une courte pièce de caisse claire avec roulements (si aucun rudiment de caisse-claire ne se trouve dans les morceaux précédents)

Pour l'obtention de l'Attestation de Formation Artistique, les points requis sont les suivants :

- avoir réussi l'examen instrumental de 3ème Palier
- avoir suivi les Modules Musiques Actuelles requis (voir brochure des Modules sur notre site internet)
- avoir suivi au minimum un cours complémentaire durant ce premier cycle.

DEUXIÈME CYCLE – Orientation, approfondissement

Durée

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

Prérequis : Avoir réussi l'évaluation de fin de premier cycle

Objectifs ou compétences attendues des élèves

Maîtrise instrumentale

- **Posture, mouvement du corps, tenue des baguettes et geste instrumental**

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Apprendre à gérer un set de batterie de plus en plus fourni et original : cymbales et accessoires supplémentaires, set spécialement conçu pour un morceau ou une situation de jeu, set hybride acoustique/electronique...

- **Doigté, articulation et vélocité**

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Distinguer le rebond effectué grâce à la technique de poignet et celui obtenu grâce à la technique des « doigts ». Approfondir les deux techniques pour gagner en vitesse et décontraction.
- Maîtriser les roulements détaillés et « buzz » sur de longues distances, en variant les nuances et le débit de roulement.
- Coordinations et phrasés linéaires complexes entre les 4 membres (une frappe après l'autre), y compris swingué (grooves de type « Cissy Strut » des Meters).
- Coordinations verticales complexes entre les 4 membres : grooves sophistiqués en débit rapide, ouvertures de charleston plus précises et placées librement sur les grooves, savoir jouer et improviser en gardant une pulsation de charleston au pied gauche.
- Polyrythmies complexes mélangeant progressivement 2 membres, 3 membres, 4 membres : rythmes afros type Bembê, Rythmes polyphoniques afro-cubains avec accessoires (woodblock, cowbell etc), jouer et improviser sur des ostinati de pieds divers y compris rythme de clave.
- Introduction à la double-pédale de grosse caisse pour les élèves intéressés par le hard-rock et le métal.

- **Sonorité, modes de jeux et dynamiques**

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Connaître plusieurs patterns avec les balais.
- Être capable de changer de baguettes ou de mode de jeu avec aisance pendant un morceau.

- **Fonctionnement, facture et acoustique**

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Savoir régler et accorder la batterie en autonomie en fonction du contexte stylistique et acoustique d'une prestation.

Connaissances musicales

• Expression et interprétation

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Ajustement du « micro-timing » : précision rythmique et stylistique, jouer « laid-back », sur le temps, « rushing ».
- Qualifier, expliciter et reproduire le style de jeu d'un artiste.
- Se familiariser avec des mesures impaires ou changeantes.
- Se familiariser avec le fait de jouer sur une « click-track »

• Lecture et notation

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Reconnaître les intervalles, les fonctions harmoniques de base, les gammes majeures et mineures
- Pouvoir reproduire d'oreille une petite suite de notes avec juste la première note donnée
- Être capable de lire et d'exprimer des figures rythmiques syncopées et plus complexes.
- Connaître la notation des accords anglo-saxonne.
- Reconnaître les accords joués par les autres instruments.
- Pouvoir repiquer et écrire soi-même la partition d'un morceau existant, sous forme de partition exhaustive et sous forme de leadsheet.

• Mémoire et invention

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Jouer de mémoire un morceau long et complexe.
- Improviser sur des périodes plus longues, avec ou sans contraintes, consignes, avec ou sans tempo.
- Être capable de composer la partie de batterie d'un morceau original.

• Répertoire

- jouer des styles de musiques distincts, tels que: rock et hard-rock binaire et ternaires et dérivés type rock progressif notamment avec mesures impaires et changeantes, soul, hip-hop, funk avec double-croches swinguées et/ou coordination complexes (type Tower of Power, David Garibaldi), blues et morceaux ternaires avec ghost notes, grooves en coordination linéaires y compris swingués, ballades notamment aux balais, ska, reggae, introduction aux standards de jazz, musique électronique éventuellement sur pad de type Roland SPD-SX ou set de batterie électronique ou set hybride, musiques afro-cubaines et brésiliennes, musiques ethno, afro-beat.
- Connaître les batteurs qui ont façonné l'histoire et l'évolution de l'instrument.
- Expliciter les différences entre ces styles.

• Musique d'ensemble

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Composer sobrement pour d'autres instruments (basse, piano, guitare, chant).
- Prendre des initiatives en jouant (induire ou clôturer un moment de solo chez un autre instrumentiste, signifier clairement un virage dans la structure, la fin du morceau etc...)
- Être parfaitement au fait de la structure du morceau.
- Être capable de répéter en autonomie avec d'autres élèves.

• Concerts, auditions, spectacles

- *Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle*
- Présenter son travail au public.
- Développer sa présence scénique et la qualité d'interactions avec les autres musiciens.

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.

Au terme du palier IV

Exemple de programme d'examen

- un morceau rock binaire avec subdivisions rapides, ex : Muse « Resistance ».
- un shuffle ou half-time shuffle avec Ghost Notes type "Rosanna" de Toto, ou un morceau swingué en coordination linéaire type « Cissy Strut » des Meters.
- une étude de caisse claire comprenant tous types d'appoggiatures, roulements, subdivisions des notes et silences jusqu'à la triple-croche, type Etude n°8 d'Alain Londeix dans 13 Etudes pour caisse-claire cycle 1 ed. Alfonse Production.

Au terme du palier V

Examen portant sur la réalisation des objectifs et prenant la forme d'un concert public de 45min. L'élève est accompagné-e par un groupe d'élèves ou de professionnel-les. L'élève doit jouer des pièces de caractères contrastés, le plus possible par cœur. Les compositions personnelles sont encouragées.

Exemple de programme d'examen

- Un rock ou hard-rock binaire présentant un tempo soutenu et/ou des traits de batterie solistiques. (ex : Van Halen "Girl gone bad", Steve Vai "Answers", Guns'n'roses « You could be mine », Led Zeppelin "Good times bad times", Dire Straits "Calling Elvis", King Crimson "Groom")
- Un morceau ternaire type Shuffle ou Half-time Shuffle avec Ghost notes (Led Zeppelin : " Fool in the Rain", King Crimson "Pictures of a city"), ou reggae swingué type Black Dub "I believe in you".
- Un morceau afro-cubain type Son, Rumba ou Mozambique.
- Un morceau joué aux balais, par exemple une ballade ou morceau swingué (Lisa Ekdahl « Laziest girl in town »).
- Un morceau présentant des mesures asymétriques ou mesures changeantes (musique ethno : Afrique, Inde, rock expérimental, fusion... ex : Mike Miller « Sweet Fifteen », Steve Vai « The Attitude Song », Ibrahim Maalouf « Essentielles », King Crimson « Cat Food », « Indiscipline », Yes « perpetual changes »)
- Une étude de caisse claire tirée de 7 épisodes d'Adam Polachowski pour caisse-claire et grosse caisse. Ou une étude type Jacques Delécluse 12 Etudes pour caisse claire.
- Un solo de batterie écrit ou improvisé (ou les deux), attestant des capacités de l'élèves à créer des ambiances, changer de modes de jeu, exploiter les sonorités de l'instrument.

Notes : à la convenance de l'élève, un morceau du programme pourrait comporter des instruments électroniques (pads, sampler, set de percussions électroniques, instruments transformés en temps réel etc...).

Pour plus d'informations

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre

Rue François-d'Ivernois 7, 1206 Genève

T +41 22 329 67 22

administration@conservatoirepopulaire.ch

conservatoirepopulaire.ch

Suivez-nous sur

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, école accréditée par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, bénéficie du soutien de la République et canton de Genève.

