

PLAN D'ÉTUDES

Guitare-musiques actuelles

PLAN D'ÉTUDES DE LA GUITARE – MUSIQUES ACTUELLES

INTRODUCTION

Depuis son invention, la guitare électrique n'a cessé de s'inviter dans pratiquement tous les styles de musiques amplifiées, étant indissociable de son meilleur compagnon, « l'ampli », sans qui elle ne pourrait donner de la voix, et se transformant éventuellement au passage dans les pédales d'effets, lui donnant des possibilités de sons quasi infinies. Ce sont ces possibilités sonores et stylistiques (pop, rock, jazz, metal, soul et bien d'autres) que les élèves pourront explorer au fil du temps, afin de développer leur propre personnalité musicale.

Le cours de guitare électrique permet aux élèves de se former à tous les aspects du jeu musical, qu'il soit rythmique, mélodique ou harmonique. Ils apprennent à passer en un clin d'œil du rôle d'accompagnateur à celui de soliste et à inventer de nouveaux paysages sonores. Grâce à leur instrument, les élèves développent leur créativité, l'exploration du son, leur capacité à jouer en groupe mais aussi la coordination motrice entre leurs deux mains, amenées à travailler ensemble par des mouvements différents. Enfin, grâce aux possibilités offertes aux élèves de participer à des concerts, l'expérience de la scène fait partie intégrante de la formation.

- **Environnement musical et pédagogique**

Le Conservatoire Populaire propose un éventail de cours dédiés aux musiques actuelles ou musiques amplifiées, qui regroupent la musique électronique, la chanson, et divers courants musicaux tels que le rock, la musique pop, folk, ou encore le rap, le hip-hop, le reggae, le rhythm'n'blues.

Les cours instrumentaux individuels (batterie, chant, guitare électrique, piano, basse électrique...) constituent la branche principale du plan d'études mais ils sont indissociables des cours complémentaires de pratique d'ensemble, qui assurent aux élèves un accompagnement complet pour se familiariser avec ces musiques évolutives, de plus en plus mêlées et hybrides. Trouver son mode d'expression personnel, devenir autonome avec son instrument, créer son premier groupe de musique, telles sont les finalités de cette filière, avec bien sûr, pour celles et ceux qui l'ambitionnent, la possibilité de progresser jusqu'à un Certificat d'Etudes Musicales et/ou de se préparer à une entrée en HEM.

Les auditions internes de l'école et les manifestations culturelles telles que la Fête de la Musique auxquelles le CPMDT participe fournissent aux élèves un contexte privilégié pour se familiariser avec le jeu en public. Une collaboration de longue date avec l'AMR permet aussi l'accès à certains ateliers de cette institution qui promeut le jazz et les musiques improvisées.

L'écoute de concerts, au sein de l'école et dans la région, est encouragée et permet l'ouverture, la découverte et le développement musical des élèves.

- **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, l'Atelier Chant/Claviers ou encore la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur). 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 '
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Attestation de formation artistique '	Certificat d'études musicales '
---------------------------------------	---------------------------------

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. Les élèves ayant suivi les Modules Musiques Actuelles requis (voir brochure des Modules sur notre site internet) et au minimum un cours complémentaire durant ce premier cycle se verront remettre l'Attestation de Formation Artistique après la réussite de leur examen instrumental de troisième palier.

Condition d'entrée

En principe, être âgé de 7 ans au moins pour les cours individuels.

Il n'y a pas d'autre prérequis, hormis le fait d'avoir chez soi le matériel permettant le travail instrumental à la maison dans les meilleures conditions.

Le cours de Formation Musicale de base est fortement recommandé en complément de l'instrument, bien que non obligatoire.

Contenus

Maîtrise instrumentale

- **Posture, Tenue de l'instrument**

- Tenir son instrument, positionner son corps, assis-e et debout
- Echauffements
- Apprendre à utiliser les bonnes tensions musculaires, et à libérer les autres

- **Connaissance de l'instrument**

- Nom des cordes à vides
- Comment fonctionne l'émission d'une note, et le changement de hauteur
- Connaissance de l'anatomie de la guitare électrique
- Apprentissage des intervalles entre les notes sur une corde
- Qu'est-ce qu'un intervalle
- Comment fonctionnent les micros, comment régler le son sur l'instrument, son timbre
- Apprendre à régler et utiliser son ampli
- Accorder son instrument, développer son autonomie avec la guitare
- Lier ces paramètres au développement de l'écoute musicale

- **Technique instrumentale**

- Placement de la main sur le manche, utilisation de la pression juste sur les cordes
- Tenue du plectre et recherche du mouvement
- Sauts de cordes
- Liés (hammer, pull-off, slide...)
- Harmoniques naturelles
- Palm Mute
- Développer la sensibilité aux nuances et leur expression
- Bends, savoir au fil du temps sur quels degrés les placer (quarte vers la quinte par ex.)
- Introduction au jeu aux doigts
- Rythmique en allers-retours

- **Boîtes à outils musicales et instrumentales**

- Gammes majeure et mineure naturelle sur une corde et en position I
- Découverte des « degrés » sur ces gammes (tonique, seconde, etc)
- Position sur 6 cordes d'une gamme mineure/majeure pentatonique, en connaître les degrés petit à petit
- Accords mineurs et majeurs (positions ouvertes ou/et sur 3 cordes), powerchords, accords à 4 sons (maj7, dom7, min7, en position ouverte)
- Arpèges mineurs et majeurs sur 1 octave
- Découverte des positions de certains intervalles
- introduction au CAGED maj et min

- **Improvisation**

- Improviser dans une gamme donnée, comprendre le rôle de la tonique, avec ou sans tempo
- Apprendre et créer des phrases musicales, et pouvoir les utiliser dans le cadre d'une improvisation
- Incorporer quelques techniques instrumentales déjà travaillées
- Avoir un sens du placement rythmique, des cycles
- Jouer sur une grille d'accords simple
- Développer son propre vocabulaire
-

Objectifs ou compétences attendues des élèves

Connaissances musicales

- **Expression et interprétation**

- Pouvoir exprimer différentes nuances
- Développer la sensibilité à son propre son
- Identifier les temps sur un morceau écouté
- Identifier les différents instruments à l'écoute d'un morceau
- Ecouter son environnement musical, être à l'écoute
- Pouvoir donner un tempo

- **Lecture et oreille**

- Pouvoir lire une mélodie simple (sur une octave) en notation standard
- Pouvoir lire une grille d'accords simple
- Pouvoir lire une tablature, y reconnaître les effets notés
- Connaître le nom des notes en notation anglophone
- Reconnaître un accord majeur d'un accord mineur, entendre la différence entre une gamme majeure et une gamme mineure
- Pouvoir reproduire d'oreille une petite suite de notes, dans une gammes donnée
- Capacité à suivre le déroulement d'une partition (notation d'accords anglophone, reprises, sorties 1,2, dal segno, da capo, coda)
- Etre capable de lire et d'exprimer des figures rythmiques jusqu'à la double-croche

- **Mémoire et invention**

- Pouvoir jouer de mémoire les morceaux appris
- Pouvoir intérioriser, mémoriser puis rejouer une phrase rythmique simple
- Composer une petite pièce

- **Répertoire**

- Développer sa curiosité vers des styles différents
- Pouvoir identifier certains styles
- Apprendre des morceaux imposés en cours
- Exprimer son propre choix de morceaux
- Connaître suffisamment ses pièces pour être dans le plaisir du jeu
- Connaître la forme blues et la cadence I IV V
- Morceaux binaires et ternaires

- **Musique d'ensemble**

- Jouer en contexte de duo, également avec un autre instrument
- Accompagner du chant
- Connaître son rôle dans le mix général d'un morceau
- Se créer des repères dans la forme d'un morceau

- **Concerts, auditions, spectacles**

- Jouer en public
- Se responsabiliser vis à vis des ses engagements et des autres élèves
- Apprendre à faire un soundcheck avant un concert

• **Modalités de formation** *(par ordre alphabétique)*

Apprentissage collectif
 Apprentissage de chansons
 Apprentissage individuel
 Autoévaluation et co-évaluation
 Autonomie (réalisation de projets)
 Ecoute de concerts
 Enregistrement / écoute (moyens audio/visuels)
 Exercices de coordination motrice intégrant des éléments de solfège rythmique et mélodique (majeur et mineur)
 Improvisation
 Invention, création
 Jeu avec bande son
 Lien avec cours de culture musicale et cours complémentaires
 Oralité
 Pratique collective
 Pratique de l'improvisation autour de thèmes choisis, pour éveiller la curiosité de l'enfant, lui donner confiance en ce qu'il entend et lui offrir la possibilité d'exercer sa créativité
 Pratique régulière
 Présentations publiques sous forme d'auditions ou de petits concerts
 Recherche
 Travail à domicile
 Travail en autonomie
 Travail sur partitions (notations diverses)

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 mélodie simple à jouer avec un accompagnement
- Une pièce contenant un riff et un accompagnement binaire (accompagnée ou non)

Une courte pièce mettant en valeur un objectif fixé durant l'année (par exemple une petite composition, improvisation...)

Au terme du palier II

Vérification que les objectifs sont en cours de réalisation

Exemple de programme d'examen

- 2 morceaux de guitare, un binaire et un ternaire, dont au moins un avec accompagnement
- 1 morceau avec un solo de guitare appris ou improvisé

Au terme du premier cycle (palier III)

Examen portant sur la réalisation des objectifs et prenant la forme d'un mini concert public. L'élève est accompagné-e par un groupe d'élèves ou de professionnel·les. L'élève doit jouer des pièces de caractères contrastés.

Exemple de programme d'examen

Un morceau binaire (tempo medium). Rock/funk/metal ou autre

Un morceau ternaire

Une ballade ou une pièce en solo

Un morceau mettant en lumière les capacités d'improvisation

- Une composition ou un arrangement d'un morceau choisi

Exemples de morceaux d'application (à titres indicatif et peut être adapté par le/la professeur-e

Palier 1		
Link Ray	Rumble	Rock
Bob Marley	Redemption Song	Reggae/Rock
Bonnie Raitt	Love me like a man (rythmique)	Blues
Red Hot Chili Peppers	Californication	Pop
AC/DC	Highway to Hell (sans solo)	Rock
Susan Tedeschi	I fell in love (rythmique)	Blues
Julien Baker	Something	Pop
Joan Jett	I love rock n roll (sans solo)	Rock
THE CRANBERRIES, Dolores O'Riordan	Ode to my family	Rock
Metallica	Nothing Else Matters (simplifié)	Rock

Palier 2		
Metallica	Enter Sandman	Metal
Nina Attal	Shape My Home	Funk
Radiohead	Karma Police	Pop
Jimi Hendrix	Hey Joe	Rock
Bob Marley	Could You Be Love	Reggae
Robert Johnson	Sweet Home Chicago	Blues
HAIM, Danielle et Alana	The Steps	Pop
Emily Wolfe	Holy Roller	Blues rock
Ana Popovic	Slow Dance	Blues, soul
LARKIN POE, Megan et Rebecca Lovell	Holy Ghost Firer	Rock
THE WARNING, Daniela « Dany » Villarreal Velez	More	Rock/pop

Palier 3		
Etta Baker	Railroads Bill	Folk
Radiohead	Paranoid Android	Fock
Metallica	Master of Puppets	Metal
Jimi Hendrix	Little Wing	Rock
Tower of Power	Digging on James Brown	Funk
Metallica	Nothing Else Matters (Originale)	Metal
THE WARNING, Daniela « Dany » Villarreal Velez	Sick	Rock
Ana Popovic	She was a doorman	Soul
Katy Kirby	Juniper	Pop
Lita Ford	Hit and run	Metal

DEUXIÈME CYCLE – Orientation, approfondissement

Durée

Le deuxième cycle comprend 2 paliers d'une durée moyenne de 2 ans. Pendant ces 4 années, l'élève doit suivre 1 cours complémentaire, le cours de Langage Musical Musiques Actuelles 2ème cycle, ainsi que les Modules Musiques Actuelles demandés (voir tableau et brochure des Modules) pour l'obtention du Certificat en fin de parcours.

Prérequis

Avoir réussi l'évaluation de fin de premier cycle (AFA)

Contenus

Plan instrumental général (par ordre alphabétique)
Approfondissement des notions explorées lors du 1 ^{er} Cycle Création Interprétation de partitions • différents styles, esthétiques Explicitation, recherche, documentation, ... Langage contemporain Pratique collective Technique instrumentale Introduction à la sonorisation et l'enregistrement de la guitare sur software.
Modules : Comme en palier III, l'élève doit valider une série de Modules Musiques Actuelles obligatoires sur différents sujets pour l'obtention du Certificat.
Personnalisation Ouverture à la recherche de techniques personnelles Personnalisation du morceau (arrangement, interprétation) Composition de son propre répertoire original.
Projets Description Organisation Présentation Evaluation

Objectifs ou compétences attendues des élèves

Maîtrise instrumentale
• Posture, tenue de l'instrument - <i>Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle</i> - Etre capable de jouer debout de manière confortable - Avoir de bons repères proprioceptifs pour être capable de moins regarder son instrument • Connaissance de l'instrument - <i>Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle</i> - Trouver n'importe quel intervalle sur le manche - Maîtrise des bends et techniques de liaisons (hammer, pull-off, slide, év. tapping) - Quelques accompagnements en finger-style - Maîtrise des techniques de plectre (aller-retour, economy picking, hybrid picking, év. sweeping) - Rythmique au plectre complexes • Boîtes à outils musicales et instrumentales - <i>Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle</i> - Triades maj, min, aug, dim, sus2, sus4 en partant de 3e et 4e corde - Accords maj7, dom7, min7, min7b5 en drop 2 en partant de 4e et 5e corde - Accords minmaj7 en partant de 5e et 6e corde - Accords diminués 7 - Gammes pentatonique majeure blues et mineure blues 5 positions - Gammes majeure et mineure naturelle sur 5 positions CAGED - harmonisation de la gamme majeure - Arpèges maj7, dom7, min7 et minmaj7 sur 2 octaves - Extensions communes sur accords maj7, dom7 et min7 - Modes du système majeur • Improvisation - <i>Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle</i> - Jouer sur une grille d'accords avec modulations/dominantes secondaires

Objectifs ou compétences attendues des élèves

Connaissances musicales

• Expression et interprétation

- Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle
- précision rythmique, jouer laid-back, straight, rushing, ajustement du micro-timing
- être capable jouer des mesures impaires ou composées

• Lecture et oreille

- Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle
- Pouvoir lire une mélodie simple en notation standard sur 2 octaves
- Pouvoir lire une grille d'accords complexe en notation anglophone (tétrades)
- Reconnaître d'oreille les intervalles, reconnaître les accords maj, min, aug, dim, sus2, sus4, maj7, dim7, min7 et minmaj7
- Pouvoir reproduire d'oreille une petite suite de notes avec juste la première note donnée
- Etre capable de lire et d'exprimer des figures rythmiques syncopées et plus complexes

• Mémoire et invention

- Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle
- Composer un morceau en entier de forme AABA ou plus.

• Répertoire

- Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle
- Connaître les cadences I VI II V, II V I, bVII IV I, I III7 IV IVm

• Musique d'ensemble

- Consolidation et approfondissement des objectifs fixés au 1er cycle
- Etre parfaitement au fait de la structure du morceau et prendre des initiatives en cours de jeu : prendre un solo, signifier un départ, une fin etc...
- Etre capable de répéter en autonomie avec d'autres élèves.
- Composer sobrement pour d'autres instruments (basse, batterie, piano)

• 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 musicien.nes

Modalités de formation *(par ordre alphabétique)*

Apprentissage collectif
Apprentissage individuel
Autoévaluation et co-évaluation
Autonomie (réalisation de projets)
Ecoute de concerts
Enregistrement / écoute (moyens audio/visuels)
Improvisation
Intégration des compétences (orchestre, ensembles divers, etc)
Invention, création
Lien avec cours de culture musicale et cours complémentaires
Oralité
Pratique collective
Pratique régulière
Recherche
Travail à domicile
Travail en autonomie
Travail sur partitions (notations diverses)

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 avec riff/mélodie, accompagnement et improvisation
- un morceau en mesure asymétrique / composée
- une exécution de 24 mesures d'un solo du répertoire

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.

Exemple de programme d'examen

- Un morceau binaire (tempo medium). Rock/funk/metal ou autre
- Un morceau ternaire
- Une ballade ou une pièce en solo (ex: Rider To The Sea de Anna Calvi)
- Un morceau mettant en lumière les capacités d'improvisation
- Une composition ou un arrangement d'un morceau choisi

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.

