

Communauté française

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)

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

Domaine de la musique

Cours complémentaire

Ensemble pop

Approuvé par décision ministérielle le 10 juin 2025

Référence : R8442

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.

Objectifs de formation artistique spécifiques

1. L'intégration dans une pratique instrumentale collective
3. L'appropriation des réflexes et des conventions liés à la pratique d'ensemble
4. La pratique et le perfectionnement du jeu d'ensemble et de son répertoire
5. L'adaptation de son jeu à la sonorité de l'ensemble

Objectifs de formation artistique transversaux

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

Ces éléments sont :

- a) organiques et moteurs : respiration, émission du son, posture, gestuelle, relation à l'espace
 - b) temporels : tempo, pulsation, sens de la mesure et de la métrique, rythme
 - c) expressifs : dynamique, phrasé, articulation, ornementation, accent, timbre
 - d) mélodiques : intervalle, conduite des voix
 - e) harmoniques : intervalle, accord, fonction
 - f) stylistiques : en relation à l'époque, au lieu, au compositeur, au courant esthétique
 - g) 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. faire de la musique :
 - a) de styles propres à la musique pop et couvrant différentes époques
 - b) avec et sans référence à une partition existante
2. déchiffrer les informations écrites et les traduire au travers d'une production sonore
3. lire la musique
4. s'intégrer dans une pratique d'ensemble
5. appliquer les conventions propres au jeu d'ensemble
6. organiser son travail en respectant les échéances
7. interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des genres et styles
8. effectuer des démarches créatives
9. prêter devant un auditoire

1. Eléments organiques et moteurs

Posture :

- Jeu assis ou debout en fonction des instruments et du contexte
- Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie et à l'instrument :
 - Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus
 - Equilibre, ancrage au sol

Respiration :

- Approche & gestion consciente de l'inspiration et de l'expiration en tenant compte du discours musical

Gestuelle et émission du son :

- Propre à chacun des instruments

Relation à l'espace :

- Position au sein de l'ensemble en fonction de l'instrument et de son rôle, y compris dans le cadre d'une prestation publique
- Adaptation du son en fonction de l'espace de travail ou de prestation (réverbération) et de l'amplification

2. Eléments temporels

Tempos : lent à rapide

Pulsation :

- Prise et intégration de la pulsation
- Stabilité de la pulsation en binaire et en ternaire
- Division de la pulsation
- Placement du jeu par rapport à la pulsation en fonction du style : droit (straight), anticipé, laid-back (dans le fond du temps)
- Cédez et ralenti final

Mesures et métrique :

- 2/4 ; 3/4 ; 4/4 ou C ; 2/2 ou \mathbb{C} ; 6/8 ; 12/8
- Initiation aux mesures asymétriques
- Organisation de la métrique, des temps forts et faibles
- Anacrouse

Rythmes :

- Ronde, blanche pointée, blanche, noire pointée, noire, croche, croche pointée, double croche et le triolet
 - séparément et en combinaison
 - + silences correspondants
 - + liaisons de prolongation
- Grooves de batterie

3. Eléments expressifs

Caractère : caractère général de la pièce

Dynamiques : de faible à fort, cresc. decresc

Phrasé, articulations et accents :

- Phrasé, articulations et accentuation en fonction du style
- Jeu straight (droit), anticipé, ou laid back (dans le fond du temps)

Timbre :

- Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie
- Choix des sons, des effets et des réglages d'amplification
- Voix : adaptation de la voix en fonction des styles abordés

4. Eléments mélodiques

Conduite des :

- Voix :
 - Repérage des voix, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix
 - Intégration d'une voix soliste sur un accompagnement
- Phrases :
 - Trajectoire et direction
 - Climax
- Mélodies :
 - Notes d'accords et notes de passage
 - Inflexions
 - Motifs (patterns, riffs)

Caractéristiques mélodiques propre à chaque style

5. Eléments harmoniques

- Accords de 3 sons ou triades : majeur, mineur, diminué, augmenté
- Accords de 4 sons : 7e de dominante, sus4, sus2, 7e majeure, 7e mineure, 7e diminuée, min7 b5, mineur Maj7, Maj6
- Enchaînements (ou progression) tonaux en fonction du répertoire
- Enchaînements (ou progression) modaux en fonction du répertoire
- Enchaînements (ou progression) caractéristiques : I - IV - V ; I - V - VI - IV ; I min - VII Maj - VI Maj - V Maj (cadence andalouse)
- Rythme harmonique
- Notation anglo-saxonne des accords
- Figuration : notes de passage, retards, broderies, appoggiatures

6. Éléments stylistiques

Styles (non exhaustif) :

- Pop
- Rock
- Variété, chanson française
- Soul
- Blues
- Folk
- Reggae
- Metal
- Musiques urbaines

7. Éléments structurels

Forme : Forme et structure du morceau en fonction du répertoire : couplet, pré refrain, refrain, post refrain, pont, solo, fade ; intro, outro ; blues, AABA

Phrases, motifs :

- Refrains et couplets, phrases et motifs
- Carrure et cycles de mesures
- Respirations
- Antécédent, conséquent
- Signes de reprise, coda, renvoi, da capo

Tons et modes :

- Tonalité
- Modes majeur et mineur, dorien, myxolydien, pentatonisme, blues
- Notion d'instruments transpositeurs

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

Lecture et déchiffrage :

- Différents types d'écriture en fonction de l'instrument :
 - Notes en clés de sol et fa sur portée
 - Notation anglo-saxonne des accords
 - Grille d'accords
 - Tablature de guitare
 - Notation de batterie
- Éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels
- Combinaison de la partie musicale et des paroles des chansons
- Instrumentation, disposition des voix sur la partition

Pratique du jeu d'ensemble et spécificités de l'ensemble pop :

- Jeu avec différents types d'instruments amplifiés et acoustiques, y compris la voix
- Placement dans l'espace par rapport aux autres musiciens et au public, disposition des instruments et du matériel
- Jeu assis et/ou debout en fonction des instruments et du contexte
- Gestion de l'amplification : micro(s), réglage des amplis, réglage du volume et des effets
- Accord des instruments
- Répartition et rôle de chacun des instruments et de la voix : rythmique, harmonique, mélodique, contrechant, backing vocal
- Équilibre sonore : volumes, dynamique, contrastes, attaques, couleurs/timbres
- Adaptation du son en fonction de l'espace de travail ou de prestation, de l'amplification et des autres musiciens
- Synchronisation :
 - Prise de tempo et pulsation communs
 - Gestion rythmique et temporelle
 - Respiration du geste : départs et arrêts, communs et différés
- Précision rythmique
- Justesse
- Écoute active de son jeu et du jeu d'autrui
- Interactions entre les musiciens
- Conventions gestuelles
- Coopération

Audition active :

- Chansons, morceaux ou parties de chansons ou de morceaux
- Versions enregistrées et live
- Reconnaissance d'oreille des éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels
- Transcription de chansons, de lignes mélodiques, de riffs, de courts solos ou fragments de solos, de lignes de basse, de grilles d'accords

Constitution d'un répertoire :

- Styles (non exhaustif) :
 - Pop
 - Rock
 - Variété
 - Chanson française
 - Soul
 - Blues
 - Folk
 - Reggae
 - Metal
 - Musiques urbaines
- Imprégnation et ressenti des différents styles
- Productions issues des démarches créatives
- Mémorisation de tout ou partie des pièces étudiées

Interprétation :

- Ecoute et imprégnation des styles
- En fonction du style :
 - Réalisation et ressenti du phrasé
 - Ressenti et adaptation du son et de la dynamique
 - Ressenti de la structure
 - Prise en compte du texte, de sa signification et de son sens
 - Type de jeu : straight, anticipé, laid-back
 - Réinterprétation mélodique et/ou rythmique

Démarches créatives :

- Initiation à la création d'un arrangement selon l'effectif : instrumentation, forme, répartition des voix (ligne de basse, accompagnement rythmique et harmonique, contre-chants, groove)
- Adaptation d'un arrangement préexistant en fonction du groupe
- Initiation à l'improvisation en fonction du style
- Initiation à la création d'une chanson ou d'un morceau

Constitution d'un plan de travail fixant :

- Les objectifs
- Le temps approprié de travail collectif et individuel par rapport à l'échéance finale

Auto-évaluation du travail accompli

Prestation publique :

- Gestion scénique : placement des instruments, du matériel et des musiciens
- Adaptation du son et de l'amplification en fonction de l'espace de prestation et des autres musiciens
- Présence scénique
- Gestion de l'inattendu, de l'imprévisible
- Entrée et sortie de scène