

Édition 2019/2020

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE

SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE | *sacem F*
Université

LA MUSIQUE EST PARTOUT DANS NOTRE VIE

Nous l'écoutons sur notre téléphone portable, dans notre voiture, à la maison, à la télévision, à la radio, sur internet mais aussi dans les magasins quand nous faisons nos courses, dans les fêtes chez des amis, au spectacle de danse ou de cirque, et bien sûr en concert ou en festival.

- 4 // D'où viennent les musiques que nous écoutons et que nous entendons autour de nous ?
- 5 // Une petite histoire du droit d'auteur
- 6 // Qu'est-ce que la Sacem ?
- 8 // Qu'est-ce que la musique contemporaine ?
- 9 // Typologie de la musique contemporaine & grandes figures
- 11 // Où écoute-t-on la musique contemporaine ?
- 12 // Devenir compositeur de musique contemporaine
- 13 // Boîte à questions
- 14 // Ressources pédagogiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

Combien de Français déclarent écouter de la musique ?

- 78 %
- 99 %
- 100 %

Réponse : 99 % des Français disent écouter de la musique, dont 86 % chaque jour, pour une durée moyenne journalière de 2h25 (sondage Ipsos MediaTC pour Spré/Sacem, 2014).

Combien de Français pratiquent la musique ou le chant en amateur ?

- 40 %
- 10 %
- 20 %

Réponse : 20 % des Français disent pratiquer un instrument ou le chant en amateur (enquête Les Pratiques Culturelles des Français, DEPS, ministère de la Culture).

D'OÙ VIENNENT LES MUSIQUES QUE NOUS ÉCOUTONS ET QUE NOUS ENTENDONS AUTOUR DE NOUS ?

Au départ, comme pour toute création artistique (un livre, une peinture...), la musique est une idée.

Le compositeur va transformer cette idée, cette mélodie qui lui trotte dans la tête, en une création concrète, réelle, soit en écrivant des notes sur une portée, soit en composant directement sur un instrument (via un ordinateur ou sur des instruments traditionnels).

L'auteur est la personne qui va écrire des paroles pour cette composition musicale, s'il s'agit d'une chanson.

Le compositeur et l'auteur sont des créateurs : ils donnent naissance de manière concrète à ce qui n'était avant qu'une idée, ils lui donnent une forme précise et personnelle, qui reflète leur personnalité.

Ils sont les « parents » de l'œuvre musicale et c'est pour cela qu'ils ont des « droits » sur leur création : **des droits d'auteur.**

C'est à partir de leur création qu'un jour, peut-être, nous entendrons cette musique ou chanson à la radio ou jouée en concert.

Travail pratique : l'originalité

Les idées appartiennent à tout le monde. Mais chacun d'entre nous leur donne vie avec sa propre sensibilité. Pour réaliser cela, il suffit de demander aux élèves de faire un dessin ou d'écrire un poème sur un même thème : « la musique » par exemple, ou « la protection de la nature », ou même un thème très précis. Chaque enfant produira une œuvre qui lui sera personnelle à partir d'un thème commun : **c'est cela, l'originalité qui est reconnue et protégée par le droit d'auteur, l'empreinte de sa personnalité...**

Le droit d'auteur a deux aspects

1) Le droit moral

Reconnaissance de la **paternité** de l'œuvre, respect de **l'intégrité de l'œuvre**. Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, il est **perpétuel, inaliénable et imprescriptible. De son vivant, seul l'auteur peut exercer son droit moral.**

2) Le droit patrimonial

Seul l'auteur peut décider **d'autoriser** l'exploitation de son œuvre via sa **représentation** au public ou sa reproduction (sur un support comme le CD par exemple). En contrepartie de l'utilisation de leur œuvre les auteurs touchent une **rémunération**. L'auteur peut décider de confier la gestion de ses droits patrimoniaux à une société de **gestion collective** comme la Sacem.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le droit d'auteur est un droit de l'homme !

Article 27 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. »

UNE PETITE HISTOIRE DU DROIT D'AUTEUR

Avant la Révolution française, le créateur dépendait de ses mécènes

Jusqu'à la Révolution française, les créateurs vivaient grâce au soutien de leurs mécènes, qui étaient des personnes riches (les nobles, les rois, ou bien l'Église) lesquels pouvaient subventionner leurs œuvres ou leur offrir un emploi. Leurs œuvres ne leur appartenaient pas, mais appartenaient à ceux qui les payaient, les mécènes. Surtout, les créateurs n'étaient ni libres, ni indépendants, car ils devaient éviter de « fâcher » leurs mécènes sous peine de se voir « couper les vivres ».

Exemples de mécènes et leurs créateurs :

- le roi François 1er amena Léonard de Vinci au Clos Lucé (Amboise) en 1516 ;
- Laurent de Médicis soutenait le peintre Botticelli en Italie ;
- le Prince-archevêque de Salzbourg Colloredo employait Mozart à Vienne et le noble Nicolas Fouquet offrait une pension à l'écrivain Pierre Corneille...

Les créateurs s'organisent

Avant le XIXe siècle, les endroits où la musique était jouée étaient assez peu nombreux : les opéras, quelques théâtres, quelques lieux de concert. La musique était aussi un passe-temps privé : on chantait et on jouait du piano ou de l'accordéon dans le cercle familial, à l'occasion des fêtes ou de dîners. Bien sûr, il n'y avait ni radio, ni télévision, ni internet ! Dans ces conditions, les créateurs de musique pouvaient – seuls ou avec leurs éditeurs – suivre ou leurs œuvres étaient jouées et recueillir le paiement de leurs droits d'auteur. Cela change au XIXe siècle, moment où les « cafés-concerts » et les « music-halls » se multiplient dans les villes et les banlieues, pour répondre à la demande de loisirs des classes populaires et moyennes en plein développement. Pour les créateurs de musique, c'est très positif : leur musique va être jouée et chantée dans de plus en plus d'endroits, et toucher un public de plus en plus nombreux. Mais c'est aussi très compliqué : comment savoir quels établissements utilisent leur musique, et comment se faire payer des droits d'auteur ? C'est alors qu'éclate l'incident du café des Ambassadeurs...

En 1847, trois auteurs et compositeurs de musique, Ernest Bourget, Paul Henrion et Victor Parizot, sont attablés au café-concert des Ambassadeurs, situé sur les Champs-Élysées. En partant, ils refusent de payer leurs consommations car le propriétaire du café-concert fait jouer leur musique, mais sans leur verser de droits d'auteur. Soutenus par l'éditeur Jules Colombier, les créateurs intentent des procès contre le cafetier, qu'ils gagnent tous.

Le droit d'auteur, une création révolutionnaire

Avec les lois des 13-19 janvier 1791 et des 19-24 juillet 1793, le créateur est reconnu propriétaire exclusif de son œuvre et a le droit d'en disposer comme il le veut. Fini les mécènes et autres commanditaires qu'il faut satisfaire et à qui il faut faire des courbettes : les créateurs peuvent travailler librement, puisque leur revenu est lié à leurs droits d'auteur ! Ils sont libres et indépendants : c'est une des conditions pour que la **liberté d'expression** existe.

Ces lois virent le jour grâce à la lutte sans faille d'un auteur de théâtre, **Pierre Augustin Caron de Beaumarchais**, qui depuis 1777 défendait le droit des auteurs face à la puissance sans contrôle des acteurs de la Comédie Française, lesquels utilisaient les œuvres des auteurs sans nécessairement les payer ou les payer justement.

ERNEST BOURGET
Auteur

PAUL HENRION
Compositeur

VICTOR PARIZOT
Compositeur

JULES COLOMBIER
Éditeur

Forts de la reconnaissance de leurs droits, les quatre hommes vont décider de fonder une société dont le rôle sera de représenter les créateurs, et d'aller collecter leurs droits partout où leur musique est jouée. C'est l'acte de naissance de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) qui est créée le **28 février 1851**.

QU'EST-CE QUE LA SACEM ?

La coopérative des créateurs : l'union fait la force

La Sacem fonctionne sur le même principe qu'une coopérative agricole. Les agriculteurs se réunissent dans une coopérative pour mettre en commun leurs récoltes et avoir un meilleur pouvoir de négociation avec les magasins. Quant aux créateurs, ils se rassemblent au sein de la Sacem pour cumuler leurs répertoires et avoir un meilleur pouvoir de négociation avec les utilisateurs de leur musique.

Individuellement, en effet, même le plus connu des créateurs ne peut pas négocier seul... quand il s'agit de négocier ses droits avec des utilisateurs nombreux (tous les lieux publics utilisant de la musique) et/ou puissants (médias, sites internet...).

Le travail de la Sacem

La mission de la Sacem est de représenter ses membres. Quand quelqu'un veut utiliser de la musique dans un cadre public, la Sacem lui donne l'autorisation en échange du paiement des droits pour les auteurs.

Ensuite, la Sacem redistribue les droits aux créateurs (et éditeurs) dont les œuvres ont été utilisées et diffusées.

La Sacem collecte des droits d'auteur partout où les œuvres sont diffusées

- Médias, audiovisuels, câble, satellite, ADSL
- International
- Copie privée
- Concerts, spectacles, musique de sonorisation, discothèques, cinéma
- Supports physiques (CD/DVD)
- Internet

LE SAVIEZ-VOUS ?

On paye des droits d'auteur uniquement quand les œuvres sont utilisées dans un cadre public, non dans le cadre privé, ni familial.

La redistribution des droits aux créateurs et éditeurs

330 000
En 2018, la Sacem a reversé des droits à 330 000 auteurs, compositeurs et éditeurs du monde entier

La Sacem redistribue les droits aux auteurs, compositeurs et éditeurs en fonction de la diffusion réelle des œuvres. Concrètement, cela signifie que les diffuseurs de musique (radios, télévisions, salles de concert, sites internet...) envoient à la Sacem régulièrement la liste de tous les morceaux de musique qu'ils ont utilisés dans leurs émissions, lors des concerts, ou bien qui ont été téléchargés/écoutés en streaming sur internet.

À partir de la programmation des œuvres, la Sacem cherche dans ses bases de données les auteurs, compositeurs et éditeurs de chaque morceau, et leur répartit les droits d'auteur.

La Sacem, ce n'est pas que des créateurs de musique !

Il y a aussi des humoristes, des poètes, des auteurs de doublage, des auteurs-réalisateurs d'émissions de télévision, de clips, de documentaires musicaux...

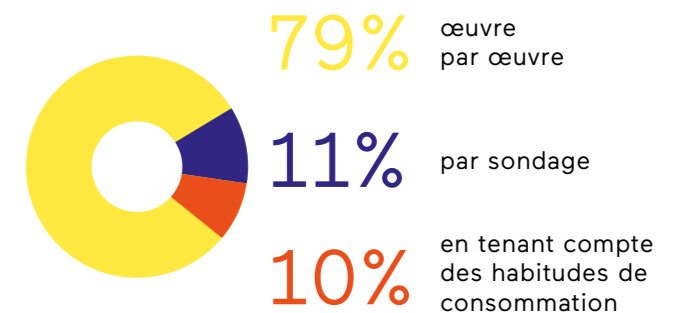
← ← ← L'ensemble des répertoires est représenté ici.

Des films agités pour bien cogiter et découvrir le droit d'auteur !

Sacem Université a produit avec Canopé cinq vidéos qui concernent la musique, la création et le droit d'auteur. Elles sont en ligne sur le site « Les Fondamentaux », plateforme éducative dédiée à l'enseignement primaire. Chaque vidéo est accompagnée de fiches pédagogiques destinées aux parents et aux enseignants.

Le mode de répartition des droits

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comme une coopérative, la Sacem est dirigée par ses membres. Son Conseil d'administration est composé de six auteurs, six compositeurs, six éditeurs, deux auteurs-réalisateurs.

Ils sont élus par les membres de la Sacem pour un mandat de trois ans.

QU'EST-CE QUE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE ?

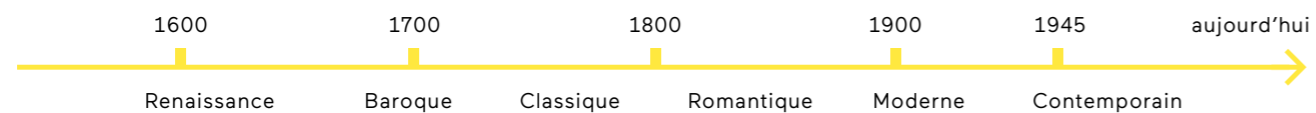
La musique contemporaine est une des musiques de notre temps, elle est écrite par des compositeurs et compositrices vivants ou ayant vécu au cours des cinquante dernières années. Cette musique, vous ne l'entendez que rarement car elle passe peu sur les grandes chaînes de télévision et sur les grandes radios. Par contre, on peut en écouter une immense partie sur internet, via les moteurs de recherche les plus courants.

Elle peut parfois surprendre, comme tout ce qu'on ne connaît pas ou peu, mais peut aussi nous emmener dans un monde de sensations, de rythmes, de couleurs sonores tout à fait extraordinaire et parfois magique. Elle est aussi multiple et composée de courants très différents, ce qui fait sa richesse.

La musique contemporaine est partout, sans même souvent qu'on ne s'en aperçoive. On ne compte plus les films ou les publicités qui utilisent la musique d'Arvo Pärt ou de Philip Glass. Les cinéastes, depuis *La Planète des Singes* (1968) de Franklin J. Schaffner, 2001 *L'Odyssée de l'espace* (1968) de Stanley Kubrick, n'hésitent plus à utiliser les musiques des compositeurs contemporains pour illustrer les images de leurs films.

La musique contemporaine connaît une vague sans précédent parmi les créateurs d'aujourd'hui. Les rockeurs et les musiciens pop actuels revendiquent fièrement leurs influences contemporaines : ainsi du britannique Jonny Greenwood, guitariste du groupe *Radiohead* et brillant compositeur de musiques de film, qui cite Messiaen et Penderecki parmi ses musiciens préférés, ou encore du guitariste américain Bryce Dessner, membre du groupe rock *The National*, composant aujourd'hui pour l'Ensemble intercontemporain fondé par Pierre Boulez.

Un peu d'histoire

La musique contemporaine désigne en général les différents courants de musique savante apparus après la fin de la Seconde Guerre mondiale et recherchant des voies, parfois de manière radicale, en dehors du système tonal, établi à partir de 1600.

L'époque des grands pionniers

Celle des grands pionniers, au sortir de la Première Guerre mondiale. Des titans musicaux, nés dans les années 1920 et qui ont pour nom : Stockhausen, Boulez, Ligeti, Nono, Kagel, Xenakis, Henry et nés juste avant eux Cage, Dutilleul et Messiaen.

Avec eux, l'histoire de la musique est à jamais bouleversée : ils inventent ou radicalisent la musique sérielle, la musique conceptuelle ou aléatoire, le théâtre musical, la musique spatialisée, la musique concrète voire la musique électronique. Leur influence se porte dans les domaines les plus divers.

Savez-vous par exemple que Jean-Michel Jarre, le célèbre compositeur français, créateur entre autres d'*Oxygène* et précurseur des musiques électroniques en France, est d'abord un compositeur de musique contemporaine ? Il y a fait ses classes et a débuté au GRM – groupe de recherche musicale à l'ORTF. De même, il n'est pas exagéré d'affirmer que, sans les recherches de Stockhausen au studio électronique de Cologne dans les années 1950-60 ou le jerk de la *Messe pour le Temps Présent* de Pierre Henry (premier « tube » électro de l'histoire), il n'y aurait aujourd'hui pas de musique techno. Outre-Atlantique, les expérimentations rythmiques de Steve Reich ont également façonné en profondeur le son de la musique rock, folk et électro américaine. Ce n'est que justice que les DJs actuels « remixent » la musique de ces grands anciens dans les clubs de Berlin ou Los Angeles les plus pointus.

TYPOLOGIE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE & GRANDES FIGURES

L'une des principales caractéristiques de ces musiques dites « nouvelles » est l'expérimentation. Pour approcher ce répertoire, il faut aimer les chemins de traverse pour arpenter l'inouï. Bien sûr, ce genre répond à une démarche intellectuelle qui requiert un temps d'appréhension et de réflexion. Ainsi, à côté de nos émotions, qui sont toujours essentielles devant une œuvre d'art, la musique contemporaine nécessite une démarche intellectuelle pour sa compréhension, comme pour la peinture moderne ou contemporaine. Pour comprendre la musique contemporaine, oublions tout ce que nous avons écouté jusque-là et partons à la découverte de la démarche de son compositeur.

La musique mixte, la beauté des sons hybrides

Ce genre associe les sources musicales électroacoustiques et acoustiques. Son interprétation requiert des instrumentistes et des sons électroniques (sur bande magnétique avant les années 1980, puis sur format numérique) diffusés sur des haut-parleurs.

→ Edgar Varèse

La musique électroacoustique, quand la technologie rime avec poésie

La musique électroacoustique comprend la musique concrète, née dans les studios parisiens de la RTF en 1948 et la musique électronique, qui est, quant à elle, née dans les studios de la WRD à Cologne, en 1950. Musique concrète et musique électronique fusionnent quelques années plus tard sous le terme de « musique électroacoustique. »

→ Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen

Bruno Giner : « Au sens large, le terme électroacoustique désigne une musique réalisée en studio par le compositeur, fixée sur un support [...] et diffusée en salle par des haut-parleurs. »

Le théâtre musical, souvent provocant, toujours stimulant !

Ce genre très libre qui apparaît dans les années 1960 rappelle à la fois le théâtre musical et l'opéra, en petite formation.

→ Georges Aperghis, György Ligeti

La musique spectrale, la construction musicale par le son

Musique dont tout le matériau est dérivé des propriétés acoustiques des composantes d'un son. C'est la mutation du son, le devenir sonore qui est au centre de la recherche du compositeur.

→ Gérard Grisey, Tristan Murail, Hugues Dufourt, Michaël Levinas

La musique sérielle (ou le sérialisme), la loi des séries

Le plaisir toujours renouvelé de la combinaison des sons cette dernière travaille autour du son, de sa hauteur, sa durée et de la diversité de son timbre.

→ Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono

La musique concrète, la poésie et la transcendance du réel

Les compositeurs de ce genre composent notamment sur des bandes magnétiques pour transformer les différents « objets sonores » enregistrés sur supports magnétiques (ou autres) en « objets musicaux. »

→ François Bayle, Pierre Henry, Pierre Schaeffer, Edgar Varèse

Bruno Giner : « Elaborée dès 1948 dans les studios du Club d'essai de la RTF, la musique concrète va bouleverser en profondeur la pensée musicale de la seconde moitié du XXe siècle. À la suite d'un banal incident technique [...], Pierre Schaeffer (1910-1995) imagine la possibilité d'organiser un univers musical radicalement neuf à partir de sons acoustiques enregistrés, manipulés en studio par le compositeur, puis définitivement fixés sur un support magnétique. » (La musique concrète fait partie de la musique électroacoustique)

Le minimalisme, en avant la répétition

Également appelée musique répétitive, elle se caractérise par une extrême épuration des moyens musicaux, qu'il s'agisse de l'instrumentation, de l'harmonie, du rythme ou de la mélodie. La musique minimaliste a pour but avoué d'« hypnotiser » l'auditeur et de lui donner une autre conception du temps musical.

→ Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass

La musique contemporaine est surtout **vivante**, de nombreux jeunes compositeurs la font aujourd'hui. Loin d'être dans une tour d'ivoire, les créateurs actuels sont à l'écoute de notre monde.

→ Ondrej Adámek, Raphaële Biston, Sébastien Béranger, Élise Bertrand, Sasha J. Blondeau, Violeta Cruz, Aurélien Dumont, David Hudry, Clara Iannotta, Caroline Marçot, François Meïmoun, Jules Matton, Alex Nante, Camille Pépin, Claire-Mélanie Sinnhuber, Diona Soh, Fabien Touchard, Adrien Trybucki, Francesca Verunelli, Fabien Waksman

OÙ ÉCOUTE-T-ON LA MUSIQUE CONTEMPORAINE ?

→ Playlist

Pierre Boulez – Douze Notations (1945) (1)	Philippe Manoury – Sound and fury (1999), K (2001)
Edgar Varèse – Déserts (1954)	Georg Friedrich Haas – In vain (2000)
Karlheinz Stockhausen – Chant des adolescents (1956), Gruppen (1958) (2)	Kaija Saariaho – L'amour de loin (2000)
Pierre Henry – Spatiodynamisme (1954), Messe pour le temps présent (1967) (3)	Franck Bedrossian – Transmission (2001)
Olivier Messiaen – Oiseaux exotiques (1956), Des canyons aux étoiles (1974)	Marc-André Dalbavie – Color (2001) (6)
John Cage – Concerto pour piano (1958)	Jean-Louis Agobet – Génération, concerto pour trois clarinettes (2002)
Terry Riley – In C (1964)	Olga Neuwirth – Lost highway (2003)
Luciano Berio – Sequenza I (1958, Sinfonia (1967)	Tristan Murail – Le lac (2004)
Henri Dutilleul – Métaboles (1965)	Pierre Jodlowski – Time & Money (2006)
György Ligeti – Lontano (1967)	Thierry Pécou – L'Oiseau innumérable (2006)
Philip Glass – Einstein on the beach (1974) (4)	Sophie Lacaze – Les quatre éléments, concerto pour flûte, chœur d'enfants, petites percussions et objets divers (2005)
Steve Reich – Music for eighteen musicians (1976)	Colin Roche – Le volet en jalousies (propriété du soupir) (2010)
Arvo Pärt – Tabula Rasa (1977)	Frédéric Verrières – The Second Woman (2011)
Iannis Xenakis – Jonchaies (1977)	Michaël Levinas – La métamorphose (2011)
Claude Vivier – Lonely Child (1980)	Philippe Hersant – Vêpres de la Vierge (2013)
Georges Aperghis – Récitations (1982)	Hugues Dufourt – Burning bright (2014) (7)
Gérard Grisey – Les espaces acoustiques (1974-1985), Vortex Temporum (1996)	Régis Campo – Street art (2017)
Luigi Nono – No Hay Caminos, Hay que Caminar (1987), Prometeo (1989)	Graciane Finzi – Par-delà les étoiles (2017)
Pascal Dusapin – Roméo et Juliette (1989), To be sung (1993)	Édith Canat de Chizy – Missing, concerto pour violon (2017)
François-Bernard Mâche – L'estuaire du temps (1993)	Benoît Menut – Fando et Lis, opéra (2018)
Frédéric Durieux – So schnell zu früh, pour soprano, ensemble et électronique (1993)	Philippe Schoeller – Eros Songs, pour 2 chœurs de 6 voix symétriques a capella (2018)
Philippe Boesmans – La Ronde (1993)	Pascal Zavaro – Aristophanes on the Ground, quatuor avec piano (2018)
Thierry Escaich – Concerto pour orgue (1995)	Elizabeth Anscutter – Quatuor à cordes
Guillaume Connesson – Supernova (1997)	Laurent Petitgirard – Flaine, poème symphonique (2018)
Thomas Adès – Asyla (1997) (5)	

Ceux qui jouent de la musique contemporaine en sont les premiers ambassadeurs, en participant à sa diffusion.

Les ensembles jouent un rôle crucial. Répartis sur l'ensemble des territoires, ces formations qui regroupent un nombre restreint de musiciens proposent une programmation qui fait une place importante à la création. Ils se positionnent comme des structures de diffusion, de réflexion et de création avec comme objectif de rendre accessible au plus grand nombre la musique contemporaine.

Pour cela, ils travaillent en étroite collaboration avec les compositeurs, qui peuvent être associés à un ensemble pour une période donnée ou encore en sont le directeur artistique : à chaque ensemble sa couleur musicale, une esthétique et une recherche d'innovation.

Les orchestres, formations plus élargies, poursuivent également cette volonté de rendre accessible la musique contemporaine et de faire connaître ses compositeurs. Ils en programment dans leur saison, soit en jouant des créations qui sont régulièrement des commandes, soit en rejouant des œuvres déjà créées.

Écouter de la musique contemporaine peut se faire dans des lieux à la fois généralistes, mais aussi spécialisés. Tout au long de l'année, les ensembles et les orchestres se produisent dans de nombreux lieux avec toujours cette envie de toucher de nouveaux publics.

Créations et standards de musique contemporaine sont donc joués durant des festivals généralistes, spécialisés, mais aussi dans des scènes nationales, des centres nationaux de création musicale. Ce maillage de diffusion recouvre l'ensemble du territoire. En programmant des créations de musique contemporaine, ces lieux généralistes démocratisent son écoute et sa diffusion.

L'autre grand diffuseur historique de la musique contemporaine est la radio. En Allemagne, comme en France, les radios publiques ont accueilli les compositeurs de musique contemporaine et leur offrant ainsi des studios à la fois d'enregistrement et de recherche L'ORTF a ainsi développé le GRM – groupe de recherche musicale, rattaché à l'INA depuis 1975, avec comme vocation la recherche autour des musiques concrètes.

La France est un pays de référence par la vitalité de la scène musicale, notamment en matière de création. Ce répertoire connaît aussi un grand succès sur la scène internationale, les compositeurs y sont reconnus et joués.

L'éditeur de musique contemporaine

Pour la musique contemporaine, le travail de l'éditeur est également fondamental pour diffuser ce genre. Sa mission première est de gérer la production graphique de l'œuvre, via l'édition de partition. Il a également une mission de découverte, repérant de nouveaux compositeurs. Pour ce faire, il se déplace, assiste à des festivals ou bien des concerts, etc. Il peut proposer deux types de contrat au compositeur : un **contrat exclusif**, où il édite toutes les partitions du compositeur, ou un **contrat ponctuel**, il édite seulement certaines partitions. L'éditeur opère alors un véritable travail de promotion et de diffusion afin que le compositeur et ses œuvres soient joués le plus possible pour qu'il gagne en notoriété. Dans ce sens, le travail de l'éditeur est proche de celui d'un agent artistique.

Découvrez les ensembles de musique contemporaine sur le site du Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC) www.cdmc.asso.fr/fr/adresses/ensembles

DEVENIR COMPOSITEUR DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Un compositeur de musique contemporaine retranscrit les sonorités qu'il imagine. Il compose soit pour des formats restreints, comme un ensemble, soit pour un format élargi, un orchestre.

Parmi les compositeurs de musique contemporaine, certains utilisent la technologie dans leurs compositions : des méthodes mathématiques pour imaginer de nouvelles structures musicales, en passant par des assistances par ordinateur (MAO).

Différents cursus existent pour apprendre à composer. Le parcours d'un compositeur débute, le plus souvent, par une formation suivie dans les conservatoires à rayonnement départemental (CRD) puis ceux à rayonnement régional (CRR).

Arrivé au cycle supérieur, il est possible de suivre des études de musicologie à la faculté, de poursuivre son cursus au sein des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Lyon ou de Paris. Des classes de création y sont proposées. Les élèves du conservatoire côtoient d'autres genres, d'autres disciplines en suivant, pour leur part, des cours de recherche. Ces formations suivies par les compositeurs peuvent être aussi plus scientifiques avec des classes de spatialisation et de design sonore, mais aussi d'informatique musicale, par exemple, comme le propose l'Ircam associé à la Sorbonne et ParisTech. Certains compositeurs, comme dans tous les répertoires, sont aussi autodidactes.

Enfin, les compositeurs de musique contemporaine peuvent se former tout au long de leur parcours au sein des multiples structures de formation. Ces structures peuvent se tenir dans des centres de création ou encore prendre la forme d'académies à côté de festivals ou des Master-class pendant les festivals. Dans ces lieux privilégiés, au cœur de la musique, les compositeurs côtoient d'autres compositeurs, instrumentistes internationaux.

Ils peuvent également bénéficier de résidence de création. Dans ce cadre, le compositeur est invité à créer ou co-créer au sein et avec la structure qui l'accueille pour des durées plus ou moins longues : ensembles, orchestres, centres nationaux de création musicale, scènes nationales, festivals, il est ainsi au plus près des acteurs interprétant sa musique.

BOÎTE À QUESTION

Quelle est la différence entre la musique contemporaine et la musique classique ?

La musique contemporaine est, d'une certaine manière, la musique classique de nos jours. De manière courante, le mot « contemporain » signifie « ce qui est de notre temps », il fait donc référence au présent. Dans les domaines des arts visuels et musicaux, le terme comprend toutes les productions et créations artistiques réalisées entre le milieu du XXe siècle et aujourd'hui. La musique contemporaine désigne donc un courant musical qui s'étend de 1945 à aujourd'hui. De même que la musique classique, la musique contemporaine est basée sur des techniques et théories avancées dans le domaine musical. Néanmoins, elle se différencie de la musique classique par son caractère innovant et l'apport de nouvelles formes d'expression : musique électronique, sources électroacoustiques, MAO, etc.

Comment le système des commandes aux compositeurs fonctionne-t-il ?

Il s'agit d'un système complexe. En France, il existe plusieurs guichets qui peuvent générer des commandes aux compositeurs. Tout d'abord, nous retrouvons la commande d'État : le terme « commande » n'est pas proprement approprié puisqu'il s'agit en réalité d'une aide financière de la part de l'État, à destination des compositeurs pour l'écriture d'œuvres musicales. L'État soutient l'activité du compositeur par le biais d'une contribution financière, mais n'opère pas un travail de diffusion des œuvres. D'autres institutions comme Radio France et la Sacem peuvent également commander ou soutenir des créations de musique contemporaine. Enfin, les festivals ou bien encore les orchestres symphoniques peuvent passer directement des commandes aux compositeurs.

Les compositeurs de musique contemporaine peuvent-ils vivre de leur métier ?

Les compositeurs perçoivent des revenus sur leurs œuvres grâce aux droits d'auteur, qu'ils perçoivent après diffusion et exploitation de ces dernières. Ils peuvent également recevoir des primes des commandes, comme vu précédemment. Néanmoins, ces seuls revenus ne sont pas suffisants, peu de compositeurs peuvent vivre de leur métier. Les compositeurs exercent alors une autre activité : professeurs en conservatoire, directeurs de conservatoire ou encore responsables d'ensemble. À l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, de plus en plus de compositeurs jettent des passerelles avec d'autres disciplines artistiques : danse, théâtre ou cinéma.

Quel est le rôle de la partition en musique contemporaine ?

Une partition désigne un document sur lequel se trouve la transcription d'une œuvre musicale. La partition utilise différents types de notation musicale, notes, silences, nuances, signes, de manière à traduire l'intention du compositeur. Pour la musique contemporaine, la notation conventionnelle, bien qu'efficace, ne suffit plus. En effet, de par le caractère innovant de ce genre musical, chaque compositeur est amené à créer des signes de notation nouveaux pour des actions instrumentales nouvelles, de ce fait, il doit spécifier ce que désignent ces nouveaux signes sur la partition pour le reste des musiciens. La partition est donc essentielle pour ce répertoire. Elle est éditée par l'éditeur, qui gère la production graphique et phonographique de l'œuvre du compositeur.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

- ➔ Participer au Grand prix lycéen des compositeurs.
- ➔ Se rendre à un concert de musique contemporaine dans une salle emblématique comme à la Maison de la Radio France ou à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
- ➔ Trouver des liens entre les musiques électro et la musique contemporaine
Réécoutez les grandes œuvres de Pierre Henry jouées par des DJ.

LA LETTRE DU MUSICIEN

Cette présentation a été conçue avec le concours de Laurent Vilarem et Suzanne Gervais. La *Lettre du Musicien* est une publication indépendante d'information (papier et numérique) sur l'actualité de la vie musicale classique. Elle s'adresse aux professionnels comme aux amateurs intéressés par l'environnement musical et son fonctionnement.

Dirigée par Antoine Pecqueur et Marie Hédin-Christophe, cette *Lettre* couvre aussi bien l'édition, l'enseignement musical, la production sur scène, l'actualité juridique que la facture instrumentale en France et à l'étranger.

Soyez connectés au secteur musical : téléchargez notre application pour iPhone et Android.
Plus d'informations : www.lalettredumusicien.fr

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES : EN SAVOIR PLUS SUR LA MUSIQUE ET SES MÉTIERS

MUSIQUE NOUVELLE EN LIBERTÉ

Fondée en 1991 par Marcel Landowski et Benoît Duteurtre, l'association Musique Nouvelle en Liberté a pour mission d'élargir l'audience de la musique contemporaine. Elle mène pour cela plusieurs actions en soutenant les concerts mixtes qui associent oeuvres de répertoire et oeuvres contemporaines. Elle valorise également ce répertoire, peu connu, auprès des plus jeunes grâce à l'organisation du Grand Prix Lycéen des Compositeurs qui se tient chaque année sur le modèle du Goncourt des Lycéens.

www.musiquenouvelleenliberte.org

FUTURS COMPOSÉS

Créé en 2009 par la fusion de Futurs composés Île-de-France et du Living, Futurs composés développe une mission de réseau professionnel national. Il représente ainsi les structures et centres de création, de production, d'édition, de diffusion et d'action musicale et culturelle, les ensembles instrumentaux, les festivals, les regroupements d'interprètes et compositeurs, tous dédiés en priorité à la création. Son objectif est de fédérer l'ensemble de ces professionnels en lien avec des réseaux européens ou internationaux autour des enjeux actuels de la création, de la production musicale, de sa place dans l'évolution des mouvements artistiques, de leurs rapports aux publics.

www.futurscomposes.com

Le métier d'auteur-compositeur

● La chaîne YouTube de la Sacem :

www.youtube.com/user/sacem

Témoignages vidéos courts d'auteurs et de compositeurs sur leur métier, leurs méthodes de travail, leurs inspirations, leurs rencontres... Jean-Jacques Goldman, Fréro Delavega, Pascal Obispo et bien d'autres.

Et les fondamentaux de la musique coproduits avec Canopé.

● Retrouvez Les Fabriques à Musique sur Youtube :

- Les Fabriques à Musique officiel

Ici, vous retrouverez les vidéos des chansons des éditions précédentes, ainsi qu'une partie des ressources avec des reportages

● Canopé

Notre partenaire éducatif propose une playlist « Fabrique à Chansons » avec des vidéos sur la pédagogie mise en place dans les classes des trois éditions précédentes.

www.reseau-canope.fr

● Images d'une œuvre par l'Ircam et le Centre Pompidou :

www.ircam.fr/transmission/actions-pedagogiques/images-dune-oeuvre/

Courts films documentaires permettant de saisir quelques étapes de la fabrication d'une œuvre, voir un compositeur au travail...

● Documents médias par le Hall de la Chanson française :

www.lehall.com/medias

Histoire de la musique et répertoire musical

● Histoire des arts par le ministère de la Culture :

www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/musique

Repères chronologiques sur l'histoire de la musique.

● Ces chansons qui font l'histoire :

<http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/>

Le site « Ces chansons qui font l'histoire » valorise des ressources sonores et permet de les exploiter à des fins pédagogiques. Le site donne accès à des chroniques radiophoniques courtes de Bertrand Dicale, journaliste et historien de la chanson.

● Outils pédagogiques de la Philharmonie de Paris :

<https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/accueil-de-edutheque.aspx>

Frise historique présentant les grands courants musicaux, les dossiers pédagogiques des concerts éducatifs de la Philharmonie et des guides d'écoute de musiques, et plus de 50 000 documents numériques sur la musique : instruments, compositeurs, guides d'écoute, concerts enregistrés.

La Sacem développe de nombreuses actions avec des partenaires référents du secteur de l'éducation artistique :

● Jeunesse Musicales de France (JM France) :

www.jmfrance.org

Depuis 70 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées.

● Les Francofolies :

www.francofolies.fr/#francos-educ

Avec Francos Educ, les Francofolies s'engagent aux côtés des enseignants pour favoriser la pratique, la découverte et l'exploration de la chanson par les plus jeunes en complicité avec ses partenaires de l'Éducation nationale et de la Culture.

● Les enfants de la Zique :

<https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html>

Plateforme numérique qui propose chaque année un dossier thématique autour de l'actualité d'un artiste (album, tournée) programmé aux Francophonie de la Rochelle. Chaque dossier est enrichi de paroles, partitions, versions instrumentales adaptées aux pratiques scolaires.

● Orchestre à l'école :

www.orchestre-ecole.com

Le dispositif, sur trois ans, a pour but de permettre aux élèves de toute une classe d'apprendre, auprès de professeurs de musique diplômés, à jouer d'un instrument et à évoluer dans un orchestre composé des élèves de cette même classe.

● La Fédération nationale des chorales scolaires (FNCS) :

www.fncs.fr

La FNCS, agréée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, apporte un soutien à la politique de création de répertoire diversifié et adapté aux publics scolaires.

● L'Institut français d'art choral (Ifac) :

<https://artchoral.org/creer/>

L'Ifac a pour but de promouvoir l'échange et l'action en commun des acteurs du monde choral, tout en tenant compte de leur diversité.

● Zebrook

Zebrook est une association qui met en place des programmes d'action éducatives en milieu scolaire en Seine-Saint-Denis.

<http://zebrock.org/>

● Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs :

www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org

Grâce au Grand Prix Lycéen des Compositeurs, l'association Musique Nouvelle en Liberté diffuse la musique contemporaine en milieu scolaire, encourage les lycéens à découvrir de nouvelles œuvres musicales et leur permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs, d'engager une réflexion sur l'art et sur la création. Ce sont ainsi plus de 3 000 lycéens qui, chaque année, sont sensibilisés de manière active à la création musicale d'aujourd'hui.

Droit de la musique

● Les ressources de Tous pour la musique : www.tplmusique.org/

Vidéos présentant la copie privée, le droit d'auteur.

● Le site de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique : www.sacem.fr

Présentation de la Sacem, de son rôle, de ses membres, l'organisation de la filière musicale en France, et liens vers les autres sociétés de gestion en France, chaînes vidéos de témoignages et entretiens avec des créateurs.

Les métiers autour de l'artiste

● Les 1001 métiers de la musique par Tous pour la musique :

<https://www.tplmusique.org/category/les-metiers-de-la-musique>

Nombreuses vidéos sur tous les métiers de la musique.

● Fiches pratiques par la Philharmonie de Paris –

La diffusion :

<https://catalogue.philharmoniedeparis.fr/>

Fiches sur : Agents artistiques ; Les orchestres et ensembles vocaux et instrumentaux en France ; Les Festivals.

Les politiques culturelles en faveur de la musique

● Fiches pratiques par la Philharmonie de Paris –

Politiques culturelles : <https://catalogue.philharmoniedeparis.fr/>

Fiches portant sur les thèmes suivants : Le ministère de la Culture

et la musique ; Les Directions régionales des affaires culturelles ; Associations partenariales de développement culturel ; Labels et réseaux nationaux du spectacle vivant ; Éducation artistique et culturelle et spectacle vivant.

● La culture avec la copie privée : www.copieprivee.org/

Témoignages de créateurs et explication sur la copie privée, son fonctionnement, son rôle dans le financement de la culture en France.

L'école des arts et de la culture

www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/A-l-ecole-des-arts-et-de-la-culture-de-3-a-18-ans

La priorité conjointe du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est de placer les arts et la culture au cœur de l'école car cela permet aux élèves de développer leurs cinq sens et leur connaissance concrète du réel. Selon les termes de la Charte de l'éducation artistique et culturelle, qui doit être affichée dans toutes les écoles et tous les établissements, il s'agit à la fois de développer les connaissances des enfants, la pratique artistique et la fréquentation des œuvres et des artistes.

Outils et aides pour pratiquer

● Ma Chorale interactive :

www.maisondelaradio.fr/article/vox-ma-chorale-interactive-0

Pour accompagner le développement de la pratique chorale dans les écoles, Radio France, forte de l'expertise de ses deux formations vocales, le Chœur et la Maîtrise, propose un outil numérique en ligne à destination des enseignants et de leurs élèves. Un projet développé en partenariat avec Arte, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale.

● Chroniques sur le chant choral :

Marc Olivier Dupin réalise une série de chronique sur le chant Choral appelée « *Battements de Choeur* »

<https://www.francemusique.fr/emissions/battements-de-choeur>

● Mélo :

Pour aller plus loin dans ses missions d'éducation artistique et culturelle, Zebrook crée Mélo, une plateforme éducative numérique, un explorateur interactif de contenus multimédias pour élargir les connaissances musicales et familiariser les jeunes avec des esthétiques et des propos artistiques exigeants.

<http://zebrock.org/melo/>

● Jeux en ligne : www.musenvol.com/cycle_2/index.htm

Activités musicales amusantes pour les élèves du primaire et d'utiles outils pédagogiques pour les spécialistes en musique.

● Ouvrages :

Pierre Delanoë, *Comment écrire une chanson* (Paul Beuscher Publications, 1988)

Michel Arbatz, *Le moulin du parolier* (Jean-Pierre Hugué éditeur, 1995)

Robert Léger, *Écrire une chanson* (Éditions Québec Amérique, 2001)

Claude Lemesle, *L'art d'écrire une chanson* (Groupe Eyrolles, 2007)

LE MUSÉE SACEM
EN LIGNE,
DES TRÉSORS
EN PARTAGE

Autant d'archives inédites
à explorer sur
musee.sacem.fr

EDUC'ARTE

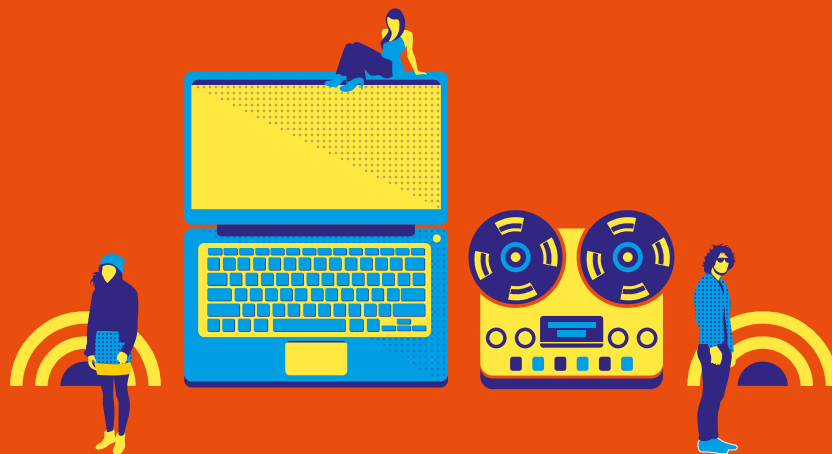
Plateforme pédagogique d'Arte, innovante pour les enseignants et les élèves, elle donne accès à des vidéos spécialement conçues pour eux. www.educarte.fr

SACEM.FR

<https://eduscol.education.fr/cid88038/-les-fabriques-a-musique.html>

#LesFabriquesAMusique

Contact :

lesfabriquesamusique@sacem.fr

