

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 de base de formation instrumentale jazz

Claviers jazz

Filières de formation, de qualification et de transition

Approuvé par décision ministérielle le 10 novembre 2021

Référence : R8280

Objectifs d'éducation et de formation artistiques

Pour toutes les filières

- Le développement des facultés* :
 - d'observation ;
 - de concentration ;
 - d'écoute ;
 - d'analyse ;
 - de mémorisation ;
 - d'imagination ;
 - d'expression ;
 - d'adaptation aux contextes ;
 - de communication.
- Le développement* :
 - de la rigueur ;
 - de la précision ;
 - de l'endurance ;
 - du sens critique ;
- L'encouragement à la curiosité*.
- Le développement de l'intelligence artistique, de la maîtrise technique, de l'autonomie et de la créativité.
- La découverte des différentes facettes de la musique.
- L'affinement sensoriel et moteur.

* Ces objectifs d'éducation sont implicites dans toutes les activités.

A partir de la filière de formation

- L'appropriation sensorielle, corporelle, cognitive, verbale, vocale et rythmique des éléments du discours musical.
Ces éléments sont :
 - organiques et moteurs : respiration, émission du son, posture, gestuelle, relation à l'espace ;
 - temporels : tempo, pulsation, sens de la mesure et de la métrique, rythme ;
 - expressifs : dynamique, phrasé, articulation, ornementation, accent, timbre ;
 - mélodiques : intervalle, conduite des voix ;
 - harmoniques : intervalle, accord, fonction ;
 - stylistiques : en relation à l'époque, au lieu, au compositeur, au courant esthétique ;
 - structurels : forme, phrase, motif, cellule, ton/mode, relations tonales/modales.
- L'appropriation des éléments de la maîtrise technique et expressive propre au cours et, le cas échéant, à la spécialité.

Socles de compétences

A EXERCER

Jusqu'au terme de la formation artistique (à l'exception de la filière préparatoire)

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 et des contenus enseignés, l'élève démontre ses capacités à :

- Faire de la musique :
 - de styles et d'époques variés ;
 - avec et sans référence à une partition existante ;
 - tantôt seul, tantôt à plusieurs ;
- Décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute ;
- Déchiffrer les informations écrites et les traduire au travers d'une production sonore ;
- Organiser son travail en respectant les échéances ;
- Interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des genres et styles ;
- Effectuer des démarches créatives ;
- Transférer les contenus enseignés dans des productions personnelles ;
- Lire la musique.

A MAÎTRISER

et prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité de l'élève

A la fin de la filière de formation et à la fin de qualification

Sur la base des objectifs d'éducation et de formation artistiques et des contenus enseignés, l'élève démontre ses capacités à :

- Décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute ;
- Déchiffrer les informations écrites et les traduire au travers d'une production sonore ;
- Utiliser les éléments techniques propres au cours et à la spécialité ;
- Interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des œuvres, genres et styles ;
- Effectuer des démarches créatives et en produire les résultats dans des exécutions personnelles préparées ;
- Lire à vue ;
- Prester devant un auditoire.

A la fin de la filière de transition

Sur la base des objectifs d'éducation et de formation artistiques et des contenus enseignés, l'élève démontre ses capacités à :

- Décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute ;
- Déchiffrer les informations écrites complexes et les traduire au travers d'une production sonore ;
- Utiliser les éléments techniques propres au cours et à la spécialité ;
- Interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des œuvres, genres et styles ;
- Effectuer des démarches créatives et en produire les résultats dans des exécutions personnelles préparées et improvisées ;
- Lire à vue ;
- Prester devant un auditoire, en s'adaptant au contexte rencontré, un programme
 - de styles et d'époques variés ;
 - avec et sans référence à une partition existante ;
 - tantôt seul, tantôt à plusieurs.

1. Connaissance des instruments	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Choix et découverte des instruments :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Choix en fonction de l'instrumentarium à disposition : <ul style="list-style-type: none"> ○ Piano : cordes, marteaux, pédales, table d'harmonie, accord ○ Piano digital : échantillonnage du son (midi) d'instruments de musique acoustiques ○ Fender Rhodes : lamelles résonnantes amplifiées ○ Synthétiseurs : sons échantillonnés + création et modulation des sons • Clavier : touches noires, touches blanches • Systèmes de production du son • Pédale(s) <p><u>Entretien des instruments :</u> En fonction de l'instrument : accord, nettoyage, emplacement, gestion et soin de l'instrument</p> <p><u>Spécificités instrumentales :</u> Rôle des différentes pédales : <ul style="list-style-type: none"> • Piano : forte, douce, sourdine ou Sostenuto (piano à queue) • Fender Rhodes : forte • Synthétiseurs : volume, effets, expression Amplification des instruments électriques et électronique</p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Connaître les instruments et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant</p> <p>Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à chaque instrument</p>

2. Éléments organiques et moteurs

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Posture</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">• Positionnement et hauteur du siège• Placement du corps face au clavier• Espace entre le siège et l'instrument• <u>Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie</u> :<ul style="list-style-type: none">○ Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus○ Equilibre, ancrage au sol○ Détente des avant-bras○ Mobilité des épaules, du cou, bassin, dos, des coudes, poignets & doigts○ Position de la tête○ Position des doigts sur l'instrument○ Alignement coude, poignet, doigts○ Position des pieds sur les pédales <p><u>Relation à l'espace</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">• Position dans le cadre d'une leçon• Conscience du son en fonction de l'espace de travail (réverbération)• Position au sein d'un ensemble jazz (en section rythmique ou en soliste), y compris dans le cadre d'une prestation publique• Entrée et sortie de scène <p><u>Respiration</u> : Approche & gestion consciente de l'inspiration et de l'expiration en tenant compte du discours musical</p> <p><u>Gestuelle et émission du son</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">• Toucher• Dextérité• Fluidité et efficacité du geste• Articulations : liés-détachés, diverses combinaisons <p><u>Coordination</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">• Coordination et indépendance main gauche, main droite• Coordination oculomotrice	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Adopter une posture, une position et une utilisation des mains et des pieds en adéquation avec l'instrument et son jeu</p> <p>Se positionner dans l'espace par rapport au(x) partenaire(s) et / ou à l'auditoire</p> <p>Utiliser les techniques liées à</p> <ul style="list-style-type: none">○ la respiration○ la gestuelle○ l'émission du son○ la coordination

3. Éléments temporels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Tempi : de Ballad à Medium</p> <p>Pulsation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration de la pulsation • Rappports entre pulsations • Accentuation des temps faibles 2 et 4 (<i>afterbeat, backbeat</i>) • Stabilité de la pulsation en binaire et en ternaire • Divisions et subdivisions de la pulsation • Rubato • Passage du jeu binaire au jeu ternaire et inversement <p>Mesures et métrique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2/4 ; 3/4 ; 4/4 ou C ; 6/8 • Organisation de la métrique, des temps forts, faibles • Anacrouses, levées <p>Rythmes : Ronde, blanche, noire, croche, double croche, note pointée, duolet, triolet, sextolet, syncope.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ séparément et en combinaison ○ + silences correspondants ○ + liaisons de prolongation <p>Synchronisation dans le jeu avec un ou des partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise de tempo et pulsation commune • Décompte préliminaire au morceau • Respiration du geste : départs et arrêts, communs et différés • Gestion rythmique et temporelle dans le jeu d'ensemble <p>Synchronisation avec support sonore</p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tempo ○ pulsation ○ organisation métrique ○ rythmes ○ synchronisation

4. Éléments expressifs

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Caractère général du morceau : Ballad, Swing, Latin, Bossa-nova, Blues</p> <p>Dynamiques : <i>p, mp, mf, f, cresc., decresc.</i></p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ caractère ○ dynamique

<p>Phrasés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>En fonction du jeu binaire ou ternaire :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Even eights fill en binaire ○ Swing fill en ternaire • <u>Conduite de la phrase :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Notes guides et cibles ○ Climax et désinence ○ Caractère de la phrase <p>Articulations et accents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staccato, >, -, sfz • Changements d'articulation : alternance lié / détaché • Accentuation des temps faibles • Liés, détachés, et combinaisons d'articulations <p>Ornements : Mordant, trille, appoggiature</p> <p>Timbres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variation du toucher • Variation du soutien du son avec pédale • Pédale douce (piano) • Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie • Choix des sons (piano digital, synthétiseur, orgue Hammond) • Exagération des effets <p>Equilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equilibre des volumes sonores dans le jeu d'ensemble • Cohérence expressive du discours 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ phrasé ○ articulation ○ ornementation ○ équilibre de son, timbre expressif
5. Eléments mélodiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Intervalles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majeurs, mineurs, justes, montants et descendants • Attraction sensible-tonique 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Formuler, repérer et respecter les intervalles</p>

<p>Conduite des :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Voix :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Repérage des voix dans le jeu polyphonique et d'ensemble, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix ○ Intégration d'une voix soliste sur un accompagnement ○ Accompagnement mélodique : main gauche ligne de basse, main droite contre-chant • <u>Phrases :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Trajectoire et direction ○ Climax • <u>Mélodies :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Notes cibles ○ Notes d'accords et notes de passage ○ Inflexions ○ Motifs (Patterns) 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Assurer la conduite mélodique dans un contexte de polyphonie et de monodie accompagnée ou non accompagnée</p>
--	---

6. Eléments harmoniques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Harmonie tonale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Degrés, fonctions dans la gamme majeure et mineure • Principes de tonalité <p>Accords (+arpèges correspondants) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notation jazz du chiffrage des accords • Accords parfaits majeurs et mineurs (triades) • Accords de 4 sons : 7, Maj7, min7, min7b5 <p>Cadences et enchaînements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parfaite : V - I • Plagale : IV - I • Rompue : V - VI • Jazz ou italienne : II - V - I • Turn Around : I - VI - II - V <p>Grilles blues :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blues simple : I - I - I - I / IV - IV - I - I / V - IV - I - V • Blues mineur 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical</p> <p>Maîtriser le jeu accordique, développer en arpèges pour les instruments à vocation monodique</p>

<p>Voicings :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positions fondamentales et renversements des accords 3 et 4 sons • Shell voicings (fondamentale, tierce, septième) • Guide tones • Accords en arpèges 	
7. Éléments stylistiques et historiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Ligne du temps des différents courants du jazz :</u> Blues - New Orleans ; Dixieland - Swing ; Middle jazz - Be-bop - Cool ; West Coast - Hard bop - Free Jazz - Latin jazz- Fusion - Jazz contemporain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ caractéristiques de ces courants : harmonie, rythme et phrasé ○ musiciens marquants de chacun des courants, influence et apports <p><u>Historique succinct de chaque instrument et de leur utilisation dans le jazz</u></p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style</p>
8. Éléments structurels	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Formes</u> : Blues, AABA, Anatole (Rhythm changes), formes particulières en fonction des standards Thème principal et middle part</p> <p><u>Phrases</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carrures en 2, 4 et 8 mesures • Placement des respirations • Identification des phrases • Antécédent, conséquent • Intro, interlude, coda, signe de reprise, carrés 1, carrés 2, da capo <p><u>Motifs</u> : thèmes et motifs principaux</p> <p><u>Cellules</u> : cellules mélodiques et/ou rythmiques et leurs transformations</p> <p><u>Tons et modes</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majeures : modes ionien, lydien, mixolydien) • Mineures : modes éolien, dorien, mineur harmonique, mineur mélodique • Pentatonique • Blues 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Comprendre, repérer et appliquer les éléments du discours musical :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ formes musicales ○ phrases ○ motifs ○ cellules, thèmes ○ tons et modes

Pratique de l'improvisation :

- Construction des improvisations en cycles de 4 mesures, conscience de la forme et du style, conclusion d'un solo
- Mise en application des éléments harmoniques et mélodiques : gammes, accords, arpèges, notes cibles et notes d'approche
- Improvisation sur des standards simples issus des *Realbook's*
- Improvisation sur la grille blues en Sib, Do et Fa
- Travail des II-7 V7 I
- Pratique du 4 - 4 et du 8 - 8

Interprétation :

- Importance de la tradition orale, de l'écoute et de l'imprégnation du feeling jazz lié à la musique afro-américaine et à ses racines
- Ressenti du swing et de l'afterbeat
- Ressenti du phrasé jazz
- Ressenti du son jazz

Lecture et déchiffrage :

- notes en clés de sol et fa
- croches en binaire et en ternaire (swing)
- chiffage jazz des accords
- signes de reprise, coda, renvoi, da capo, carrés 1 et 2
- lecture et interprétation de standards simples issus des *Realbook's*
- lecture à vue d'un thème court avec grille d'accords
- productions personnelles issues des démarches créatives

Mise en application des différents éléments organiques et moteurs, temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels du discours musical

Constitution et mémorisation d'un répertoire :

- Standards du jazz simples issus des *Realbook's*
- Mémorisation des grilles d'accords
- Productions personnelles issues des démarches créatives

Constitution d'un plan de travail fixant :

- Les objectifs
- Le temps de travail approprié et prenant en compte l'étude par rapport à l'échéance finale

Auto-évaluation du travail accompli

L'élève démontre ses capacités à :

Improviser dans différents contextes

Interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des genres et styles

Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage et mobiliser des réflexes de lecture à vue

Constituer, entretenir et mémoriser en tout ou en partie un répertoire de pièces de tous genres et styles, en ce compris des productions personnelles

Élaborer et appliquer un plan de travail efficace

Filière : QUALIFICATION

1. Spécificités instrumentales et approche et interprétation du jazz

Contenus

Choix du ou des instruments :

- Choix en fonction de l'instrumentarium à disposition :
 - Piano : cordes, marteaux, pédales, table d'harmonie, accordage
 - Piano digital : échantillonnage du son (midi) d'instruments de musique acoustiques
 - Fender Rhodes : lamelles résonnantes amplifiées
 - Synthétiseurs : sons échantillonnés + création et modulation des sons
- Clavier : touches noires, touches blanches
- Systèmes de production du son
- Pédale(s)

Entretien des instruments :

En fonction de l'instrument : accord, nettoyage, emplacement, gestion et soin de l'instrument

Spécificités instrumentales :

- Rôle des différentes pédales :
 - Piano : forte, douce, sourdine ou sostenuto (piano à queue)
 - Fender Rhodes : forte
 - Synthétiseurs : volume, effets, expression
- Amplification des instruments électriques et électroniques

Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Connaître les instruments et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant

Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à chaque instrument

2. Éléments organiques et moteurs

Contenus

Posture :

- Positionnement et hauteur du siège
- Placement du corps face au clavier
- Espace entre le siège et l'instrument
- Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie :
 - Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus
 - Equilibre, ancrage au sol
 - Détente des avant-bras
 - Mobilité des épaules, du cou, bassin, dos, des coudes, poignets & doigts
 - Position de la tête
 - Position des doigts sur l'instrument
 - Alignement coude, poignet, doigts
 - Position des pieds sur les pédales

Relation à l'espace :

- Position dans le cadre d'une leçon
- Conscience du son en fonction de l'espace de travail (réverbération)
- Position au sein d'un ensemble jazz (en section rythmique ou en soliste), d'un big band, y compris dans le cadre d'une prestation publique
- Entrée et sortie de scène

Respiration :

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

Gestuelle et émission du son :

- Toucher
- Dextérité
- Fluidité et efficacité du geste
- Articulations : liés-détachés, diverses combinaisons

Coordination :

- Coordination et indépendance main gauche, main droite
- Coordination oculomotrice

Compétences à maîtriser

prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Adopter une posture, une position et une utilisation des mains et des pieds en adéquation avec l'instrument et son jeu

Se positionner dans l'espace par rapport au(x) partenaire(s) et / ou à l'auditoire

Utiliser les techniques liées à

- la respiration
- la gestuelle
- l'émission du son
- la coordination

3. Eléments temporels

Contenus

Tempi : Du plus lent au plus rapide (de Ballad à Up tempo)

Pulsation :

- Intégration de la pulsation
- Rapports entre pulsations
- Accentuation des temps faibles 2 et 4 (*afterbeat, backbeat*)
- Stabilité de la pulsation en binaire et en ternaire et dans les mesures asymétriques
- Divisions et subdivisions de la pulsation
- Rubato
- Double-time
- Passage du jeu binaire au jeu ternaire et inversement

Mesures et métrique :

- 2/4 ; 3/4 ; 4/4 ou C ; 5/4 ; 7/4 ; 2/2 ou C barré ; 3/8 ; 5/8 ; 6/8 ; 7/8 ; 9/8 ; 12/8
- Organisation de la métrique, des temps forts, faibles
- Anacrouses, levées

Rythmes :

- Ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche, note pointée/doublement pointée, duolet, triolet, sextolet, n-olet, syncope.
 - séparément et en combinaison
 - + silences correspondants
 - + liaisons de prolongation
- Cross rhythms : 3 contre 2 et autres combinaisons

Synchronisation dans le jeu avec un ou des partenaires :

- Prise de tempo et pulsation commune
- Décompte préliminaire au morceau
- Respiration du geste : départs et arrêts, communs et différés
- Gestion rythmique et temporelle dans le jeu d'ensemble

Compétences à maîtriser

prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Respecter les paramètres de

- tempo
- pulsation
- organisation métrique
- rythmes
- synchronisation

4. Éléments expressifs

Contenus

Caractère général du morceau : Ballad, Swing, Latin, Bossa-nova, Blues, Funk, Modal, Experimental

Dynamiques : *pp, p, mp, mf, f, cresc., decresc., ff.*

Phrasés :

- En fonction du jeu binaire ou ternaire :
 - Even eights fill en binaire
 - Swing fill en ternaire
- Conduite de la phrase :
 - Notes guides et cibles
 - Climax et désinence
 - Caractère de la phrase
- Jeu « laid-back »

Articulations et accents :

- Staccato, >, -, *sfz*
- Changements d'articulation : alternance lié / détaché
- Accentuation des temps faibles
- Liés, détachés, et combinaisons d'articulations

Ornements : Mordant, trille, appoggiature, gruppetto

Timbres :

- Variation du toucher
- Variation du soutien du son avec la pédale
- Pédale douce (piano)
- Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie
- Choix des sons (piano digital, synthétiseur)
- Exagération des effets

Équilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :

- Équilibre des volumes sonores dans le jeu d'ensemble
- Jeu en section rythmique (avec basse-batterie) : adaptation de la dynamique en fonction des autres instruments et de l'espace (selon les possibilités offertes par l'établissement)
- Cohérence expressive du discours

Compétences à maîtriser

prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Respecter les paramètres de

- caractère
- dynamique
- phrasé
- articulation
- ornementation
- équilibre de son, timbre expressif

5. Éléments mélodiques

Contenus

Intervalles :

- Majeurs, mineurs, justes, augmentés et diminués, montants et descendants
- Mouvements chromatiques montants et descendants

Conduite des :

- Voix :
 - Repérage des voix dans le jeu polyphonique et d'ensemble, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix
 - Intégration d'une voix soliste sur un accompagnement
 - Accompagnement mélodique : main gauche ligne de basse, main droite contre-chant
- Phrases :
 - Trajectoire et direction
 - Climax
- Mélodies :
 - Notes cibles
 - Notes d'accords et notes de passage diatoniques et chromatiques
 - Notes d'approches chromatiques
 - Inflexions
 - Motifs (Patterns)

Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Formuler, repérer et respecter les intervalles

Assurer la conduite mélodique dans un contexte de polyphonie et de monodie accompagnée ou non accompagnée

6. Éléments harmoniques

Contenus

Harmonie tonale :

- Degrés, fonctions dans la gamme majeure et mineure
- Principe de tonalité

Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical

Harmonie modale : pratique des différents modes de l'échelle diatonique : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien

Accords (+arpèges correspondants) :

- Notation jazz du chiffrage des accords
- Accords parfaits majeurs et mineurs et leurs renversements (triades)
- Accords à 4 sons et leurs renversements (tétrades) : min6, maj6, 7, 7Sus4, Maj7, Maj7#5, min7, min7b5, °7
- Accords de 5 sons : 9, b9, #9
- Superstructure des accords
- Réharmonisations de thèmes
- Harmonisation d'une mélodie

Cadences et enchaînements :

- Parfaite : V - I
- Imparfaite : V - III
- Plagale : IV - I
- Rompue : V - VI
- Jazz ou italienne : II - V - I
- Turn Around : I - VI - II - V + réharmonisations,
- Utilisation des substituts et des dominants secondaires

Grilles blues :

- Blues simple : I - I - I - I / IV - IV - I - I / V - IV - I - V
- Blues avec harmonisation jazz et Be-bop
- Blues mineur

Voicings :

- Positions fondamentales et renversements
- Shell voicings (fondamentale, tierce, septième)
- Guide tones
- Voicings main gauche sans fondamentale (left hand voicings)
- Voicing par quartes et quintes
- Utilisation des tensions : b9, 9, #9, 11, #11, b13, 13
- Superstructures
- Combinaisons voicings main gauche et triades
- Block chords
- Accords en arpèges
- Positions larges, drop 2, drop 3

L'élève démontre ses capacités à :

Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical

Maîtriser le jeu accordique, développer en arpèges pour les instruments à vocation monodique

7. Éléments stylistiques et historiques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Ligne du temps des différents courants du jazz :</u> Blues - New Orleans ; Dixieland - Swing ; Middle jazz - Be-bop - Cool Jazz ; West Coast - Free Jazz - Latin jazz – Fusion – Jazz contemporain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ leurs caractéristiques : harmonie, rythme et phrasé ○ les musiciens marquants de chacun des courants, leur influence et leurs apports <p><u>Historique succinct de chaque instrument et de leur utilisation dans le jazz</u></p>	<p>L'élève démontre ses capacités à : Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style</p>

8. Éléments structurels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Formes</u> : AABA, ABAC, Blues, Anatole (Rhythm changes), formes particulières en fonction des standards</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thème principal et middle part <p><u>Phrases</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carrures en 2, 4 et 8 mesures • Placement des respirations • Identification des phrases • Antécédent, conséquent • Intro, interlude, coda, signe de reprise, carrés 1, carrés 2, da capo • Placement rythmique des phrases <p><u>Motifs</u> : thèmes et motifs principaux</p> <p><u>Cellules</u> : cellules mélodiques et/ou rythmiques, leurs transformations et leurs transposition</p> <p><u>Tons et modes</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tonalités majeures et mineures jusqu'à 5b et 5# • Modes : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien • Pentatonique majeure et mineure • Blues • Gamme par ton et diminuée (ton – 1/2 ton) • Gamme altérée, gamme mineure mélodique et ses applications sur différents degrés • Gamme be-bop (b7 – 7) • Gamme chromatique 	<p>L'élève démontre ses capacités à : Comprendre, repérer et appliquer les éléments du discours musical :</p> <ul style="list-style-type: none"> • formes musicales • phrases • motifs • cellules, thèmes • tons et modes

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

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Terminologie musicale propre au jazz :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Notation du chiffrage des accords • Éléments rythmiques : 2 et 4, afterbeat, backbeat, chabada • Termes : swing, two-beat, walking bass, blue note, big band, bridge, pont, chorus, impro, solo, II-V-I, turn around, bœuf, jam session, break, feel, combo, démarcation, real book, standard, grille, pompe, riff, scatt, section rythmique, sideman, groove • Tempi : ballad, slow, medium, medium-up, up, fast, very fast <p><u>Audition active :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Œuvres ou parties d'œuvres • Versions enregistrées et live, recherches personnelles de documents sonores et vidéos. • Reconnaissance d'oreille d'éléments musicaux : <ul style="list-style-type: none"> ○ Binaire ou ternaire (swing) ○ Mesure en 4 temps ou en 3 temps (jazz waltz) ○ Timbres, effets, respirations ○ Grille blues ○ Thème/impro <p><u>Transcription :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • de solos courts ou de fragments de solos <p><u>Transposition :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Motifs, phrases • Voicings, séquences d'accords <p><u>Ecoute critique :</u></p> <p><u>Consignes d'écoute de son propre jeu et du jeu d'autrui :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • notes - rythmes • maîtrise de la pulsation • qualité du son • phrasés • styles binaire/ternaire • articulation simple : sons courts/longs, legato/staccato • accentuations • forme : thème / improvisation • cycles (carrures) de 4, 8 mesures et blues (12 mesures) • caractère • sens du « timing » 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Utiliser la terminologie musicale propre au jazz</p> <p>Reconnaître d'oreille les différents éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels</p> <p>Reproduire d'oreille des éléments musicaux</p> <p>Faire preuve d'un sens critique et autocritique</p>

Démarches créatives :

- Utilisation des éléments repris aux chapitres 1 à 8
- Composition de thèmes

Pratique de l'improvisation :

- Construction des improvisations, conscience de la forme et du style, conclusion d'un solo
- Mise en application des éléments harmoniques et mélodiques : gammes, accords, arpèges,
- Travail sur les notes cibles et les notes d'approche
- Improvisation sur des standards issus des *Realbook's*
- Improvisation sur la grille blues et blues mineur
- Construction d'introduction et de coda d'un thème
- Travail des II-7 V7 I
- Pratique du 4 - 4 et du 8 - 8

Interprétation :

- Importance de la tradition orale, de l'écoute et de l'imprégnation du feeling jazz lié à la musique afro-américaine et à ses racines
- Ressenti du swing et de l'afterbeat
- Ressenti du phrasé jazz
- Ressenti du son jazz

Lecture et déchiffrage :

- notes en clés de sol et fa
- croches en binaire et en ternaire (swing)
- chiffage jazz des accords
- signes de reprise, coda, renvoi, da capo, carrés 1 et 2
- lecture et interprétation de standards issus des *Realbook's*
- solos retranscrits
- lecture à vue d'un thème avec grille d'accords

Mise en application des différents éléments organiques et moteurs, temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels du discours musical

Constitution et mémorisation d'un répertoire :

- Standards de jazz des années 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970
- Morceaux issus du jazz fusion, du modern jazz (1990-2000) et du jazz contemporain
- Répertoire de jazzmen belges et européens
- Standards de la bossa nova et du latin jazz
- Standards de la musique pop, rock, jazz-rock
- Démarcation d'une mélodie sur une grille d'accords existante
- Compositions personnelles sur différentes structures
- Solos retranscrits

L'élève démontre ses capacités à :

Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations personnelles au départ d'éléments préalablement définis : inventés par lui-même, préexistants ou imposés

Improviser dans différents contextes

Interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des genres et styles

Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage et mobiliser des réflexes de lecture à vue

Constituer, entretenir et mémoriser en tout ou en partie un répertoire de pièces de tous genres et styles, en ce compris des productions personnelles

Constitution d'un plan de travail fixant :

- Les objectifs
- Le temps de travail approprié et prenant en compte l'étude par rapport à l'échéance finale
- L'auto-évaluation du travail accompli

L'élève démontre ses capacités à :

Élaborer et appliquer un plan de travail efficace

1. Spécificités instrumentales	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Choix des instruments :</u> Voir filières de formation et de qualification</p> <p><u>Entretien des instruments :</u> En fonction de l'instrument : accord, nettoyage, emplacement, gestion et soin de l'instrument</p> <p><u>Spécificités instrumentales :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rôle des différentes pédales : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Piano : forte, douce, sourdine ou sostenuto (piano à queue) ◦ Fender Rhodes : forte ◦ Synthétiseurs : volume, effets, expression • Amplification des instruments électriques et électroniques 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Connaître les instruments et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant</p> <p>Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à chaque instrument</p>
2. Eléments organiques et moteurs	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Posture :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Positionnement et hauteur du siège • Placement du corps face au clavier • Espace entre le siège et l'instrument • <u>Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie :</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus ◦ Equilibre, ancrage au sol ◦ Détente des avant-bras ◦ Mobilité des épaules, du cou, bassin, dos, des coudes, poignets & doigts ◦ Position de la tête ◦ Position des doigts sur l'instrument ◦ Alignement coude, poignet, doigts ◦ Positon des pieds sur les pédales 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Adopter une posture, une position et une utilisation des mains et des pieds en adéquation avec l'instrument et son jeu</p>

<p><u>Relation à l'espace :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Position dans le cadre d'une leçon • Conscience du son en fonction de l'espace de travail (réverbération) • Position au sein d'un ensemble jazz (en section rythmique ou en soliste), d'un big band, y compris dans le cadre d'une prestation publique • Entrée et sortie de scène <p><u>Respiration :</u> Approche & gestion consciente de l'inspiration et de l'expiration en tenant compte du discours musical</p> <p><u>Gestuelle et émission du son :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Toucher • Dextérité • Fluidité et efficacité du geste • Articulations : liés-détachés, diverses combinaisons <p><u>Coordination :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordination et indépendance main gauche, main droite • Coordination oculomotrice 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Se positionner dans l'espace par rapport au(x) partenaire(s) et / ou à l'auditoire</p> <p>Utiliser les techniques liées à</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la respiration ○ la gestuelle ○ l'émission du son ○ la coordination
---	--

3. Eléments temporels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Tempi :</u> Du plus lent au plus rapide (de Ballad à Up tempo, Very fast)</p> <p><u>Pulsation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intégration de la pulsation • Rapports entre pulsations • Accentuation des temps faibles 2 et 4 (<i>afterbeat, backbeat</i>) • Stabilité de la pulsation en binaire et en ternaire et dans les mesures asymétriques • Divisions et subdivisions de la pulsation • Rubato • Accélération et décélération de la pulsation • Passage du jeu binaire au jeu ternaire et inversement <p><u>Mesures et métrique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2/4 ; 3/4 ; 4/4 ou C ; 5/4 ; 7/4 ; 2/2 ou C barré ; 3/8 ; 5/8 ; 6/8 ; 7/8 ; 9/8 ; 12/8 • Organisation de la métrique, des temps forts, faibles • Anacrouses, levées 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tempo ○ pulsation ○ organisation métrique

<p>Rythmes : Ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche, note pointée/doublement pointée, duolet, triolet, sextolet, n-olet, syncope.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ séparément et en combinaison ○ silences correspondants ○ liaisons de prolongation <p>Cross rythms : 3 contre 2 et autres combinaisons</p> <p>Synchronisation dans le jeu avec un ou des partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise de tempo et pulsation commune • Décompte préliminaire au morceau • Respiration du geste : départs et arrêts, communs et différés • Gestion rythmique et temporelle dans le jeu d'ensemble 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ rythmes ○ synchronisation
---	--

4. Éléments expressifs

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Caractère général du morceau : Ballade, Swing, Latin, Bossa-nova, Blues, Funk, Modal, Experimental</p> <p>Dynamiques : <i>pp, p, mp, mf, f, cresc., decresc, ff.</i></p> <p>Phrasés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>En fonction du jeu binaire ou ternaire</u> : • Even eights fill en binaire • Swing fill en ternaire • <u>Conduite de la phrase</u> : • Notes guides et cibles • Climax et désinence • Caractère de la phrase • Jeu « laid-back » <p>Articulations et accents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staccato, >, -, <i>sfz</i> • Changements d'articulation : alternance lié / détaché • Accentuation des temps faibles • Liés, détachés, et combinaisons d'articulations <p>Ornements : Mordant, trille, appoggiature, gruppetto</p> <p>Timbres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variation du toucher • Variation du soutien du son avec la pédale • Pédale douce (piano) • Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie • Choix des sons (piano digital, synthétiseur) • Exagération des effets 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ caractère ○ dynamique ○ phrasé ○ articulation ○ ornementation ○ timbre expressif

<p>Equilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equilibre des volumes sonores dans le jeu d'ensemble • Jeu en section rythmique (avec basse-batterie) : adaptation de la dynamique en fonction des autres instruments et de l'espace • Cohérence expressive du discours 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ équilibre de son
--	--

5. Eléments mélodiques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Intervalles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majeurs, mineurs, justes, augmentés et diminués, montants et descendants • Mouvements chromatiques montants et descendants <p>Conduite des :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Voix :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Repérage des voix dans le jeu polyphonique et d'ensemble, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix ○ Intégration d'une voix soliste sur un accompagnement ○ Accompagnement mélodique : main gauche ligne de basse, main droite contre-chant • <u>Phrases :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Trajectoire et direction ○ Climax • <u>Mélodies :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Notes cibles ○ Inflexions ○ Motifs (Patterns) 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Formuler, repérer et respecter les intervalles</p> <p>Assurer la conduite mélodique dans un contexte de polyphonie et de monodie accompagnée ou non accompagnée</p>

6. Eléments harmoniques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Intervalles : Consonants et dissonants</p> <p>Harmonie tonale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Degrés, fonctions dans la gamme majeure et mineure • Principe de tonalité 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical</p>

Harmonie modale : pratique des différents modes de l'échelle diatonique (ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien)

Accords (+arpèges correspondants) :

- Notation jazz du chiffrage des accords
- Accords parfaits majeurs et mineurs et leurs renversements (triades)
- Accords à 4 sons et leurs renversements (tétrades) : min6, maj6, 7, 7Sus4, Maj7, Maj7#5, min7, min7b5, °7, diminué Maj7
- Accords de 5 sons : 9, b9, #9
- Superstructure des accords
- Accords de passage ou de substitut
- Réharmonisation de thèmes
- Harmonisation

Cadences et enchaînements :

- Parfaite : V – I
- Imparfaite : V – III
- Plagale : IV – I
- Rompue : V – VI
- Jazz ou italienne : II – V – I
- Turn Around : I – VI – II – V + réharmonisations
- Utilisation des substituts et des dominants secondaires

Grilles blues :

- Blues simple : I – I – I – I / IV – IV – I – I / V – IV – I – V
- Blues avec harmonisation jazz et Be-bop
- Blues suédois
- Blues mineur

Voicings :

- Positions fondamentales et renversements
- Shell voicings (fondamentale, tierce, septième)
- Guide tones
- Voicings main gauche sans fondamentale (left hand voicings)
- Voicings par quartes et quintes
- Utilisation des tensions : b9, 9, #9, 11, #11, b13, 13
- Superstructures
- Combinaisons voicings main gauche et triades
- Block chords
- Accords en arpèges
- Positions larges, drops

L'élève démontre ses capacités à :

Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical

Maîtriser le jeu accordique, développer en arpèges pour les instruments à vocation monodique

7. Éléments stylistiques et historiques

Contenus

Ligne du temps des différents courants du jazz :

Blues - New Orleans -Dixieland - Swing - Middle jazz - Be-bop - Cool Jazz ;
West Coast - Free Jazz - Latin jazz- Fusion - Jazz contemporain :

- leurs caractéristiques : harmonie, rythme et phrasé
- les musiciens marquants de chacun des courants, leur influence et leurs apports

Historique succinct de chaque instrument et de leur utilisation dans le jazz

Compétences à maîtriser

prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style

8. Éléments structurels

Contenus

Formes : AABA, ABAC, Blues, Anatole (Rhythm changes), formes particulières

- Thème principal et middle part

Phrases :

- Carrures en 2, 4 et 8 mesures
- Placement des respirations
- Identification des phrases
- Antécédent, conséquent
- Intro, interlude, coda, signe de reprise, carrés 1, carrés 2, da capo
- Placement rythmique des phrases

Motifs : thèmes et motifs principaux

Cellules : cellules mélodiques et/ou rythmiques et leurs transformations

Tons et modes :

- Tonalités majeures et mineures jusqu'à 7b et 7#
- Modes : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien
- Pentatonique majeure et mineure
- Blues
- Gamme par ton et diminuée (ton - 1/2 ton)
- Gamme altérée
- Gammes be-bop
- Gamme mineure mélodique
- Gamme augmentée
- 8 déclinaisons du mode myxolydien

Compétences à maîtriser

prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité

L'élève démontre ses capacités à :

Comprendre, repérer et appliquer les éléments du discours musical :

- formes musicales
- phrases
- motifs
- cellules, thèmes
- tons et modes

Démarches créatives :

- Utilisation des éléments repris aux chapitres 1 à 8
- Compositions personnelles sur différentes structures

Pratique de l'improvisation :

- Construction des improvisations, conscience de la forme et du style
- Mise en application des éléments harmoniques et mélodiques : gammes, accords, arpèges
- Travail sur les notes cibles et les notes d'approche
- Improvisation sur des standards issus des *Realbook's*
- Improvisation sur la grille blues et blues mineur
- Construction d'introduction et de coda d'un thème
- Travail des II-7 V7 I et leurs réharmonisations
- Pratique du 4 - 4 et du 8 - 8
- Jeu « out »

Interprétation :

- Importance de la tradition orale, de l'écoute et de l'imprégnation du feeling jazz lié à la musique afro-américaine et à ses racines
- Ressenti du swing et de l'afterbeat
- Ressenti du phrasé jazz
- Ressenti du son jazz

Lecture et déchiffrage :

- Notes en clés de sol et fa
- Croches en binaire et en ternaire (swing)
- Chiffage jazz des accords
- Nature de l'accord : Maj, min, dim, Maj7, min7, 7, 7Sus4, °7, min7b5, dim7, Maj6, min6, b9, 9, #9, #11, b13
- Signes de reprise, coda, renvoi, da capo, carrés 1 et 2
- Lecture et interprétation de standards issus des *Realbook's*
- Lecture à vue d'un thème avec grille d'accords
- Partitions de big band
- Productions personnelles issues des démarches créatives

Mise en application des différents éléments repris au chapitres 1 à 8

Constitution et mémorisation d'un répertoire :

- Standards de jazz des années 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970
- Morceaux issus du jazz fusion, du modern jazz (1990-2000) et du jazz contemporain
- Répertoire de jazzmen belges et européens
- Standards de la bossa nova et du latin jazz
- Standards de la musique pop, rock, jazz-rock
- Démarcation d'une mélodie sur une grille d'accords existante
- Compositions personnelles sur différentes structures
- Solos retranscrits du grand répertoire

L'élève démontre ses capacités à :

Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations personnelles au départ d'éléments préalablement définis : inventés par lui-même, préexistants ou imposés

Improviser dans différents contextes

Interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des genres et styles

Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage et mobiliser des réflexes de lecture à vue

Constituer, entretenir et mémoriser en tout ou en partie un répertoire de pièces de tous genres et styles, en ce compris des productions personnelles

Constitution d'un plan de travail fixant :

- Les objectifs
- Le temps de travail approprié et prenant en compte l'étude par rapport à l'échéance finale
- L'auto-évaluation du travail accompli

L'élève démontre ses capacités à :

Élaborer et appliquer un plan de travail efficace

