

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

Guitare jazz

Filières de formation, de qualification et de transition

Approuvé par décision ministérielle le 19 mai 2022

Référence : R8299

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 de l'instrument

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p>Choix parmi les différents types de guitares jazz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archtop • Semi-Hollow (Demi-caisse) • Solid Body (Caisse pleine) • Electrique • Acoustique • Maccafferi <p>Découverte de l'instrument : 6 cordes et leurs différences (cordes métal filetées ou non), tête, chevilles, manche, sillet de tête, touche, barrettes ou frettes, cases, talon, éclisses, dos, chevalet, sillet, différentes sortes de bois, types de micro, connectique spécifique</p> <p>Sauf Solid Body : caisse de résonance, rosace ou ouïes, barrages, table d'harmonie</p> <p>Vocabulaire : plectre ou médiator, jeu aux doigts, avec et sans appui, doigtés de main gauche et de main droite, barré, Hammer-on et pull-of ou coulés, aller-retour, sangle ; optionnel : repose-pied, ergoplay/gitano</p> <p>Entretien de l'instrument : nettoyage, entreposage, gestion et soin de l'instrument, remplacement des cordes, transport</p> <p>Spécificités instrumentales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation des autres types de guitares et des instruments de la famille des cordes • Initiation à l'accord avec aide du professeur et de l'accordeur • Choix et réglage de l'ampli 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Connaître l'instrument et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant</p> <p>Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à l'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>Posture :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeu debout et assis, appuis et équilibre • Prise et placement de l'instrument • Réglage de la sangle • <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 et doigts ○ Position de la tête ○ Position des doigts sur l'instrument ○ Alignement coude, poignet, doigts <p>Relation à l'espace :</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>Respiration : Approche et gestion consciente de l'inspiration et de l'expiration en tenant compte du discours musical</p> <p>Gestuelle et émission du son :</p> <p>Main gauche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doigtés et chiffres correspondants, indépendance et articulation des doigts • Positions : I, II, V, VII, X • Jeu horizontal et en position • Barrés et demi-barrés • Articulations : détaché, legato – Hammer-on et pull-off (coulés ascendants et descendants) • Harmoniques naturels et initiation aux harmoniques artificielles • Vibrato, bending • Doigts guides et doigts pivots • Positionnement et mobilité du pouce à l'arrière du manche • Représentation spatiale du manche • Zone de contact des doigts avec les cordes au plus proche de la frette active 	<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

<p>Main droite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cordes à vide • Jeu avec médiator <ul style="list-style-type: none"> ○ Tenue du médiator ○ Attaque : <ul style="list-style-type: none"> - Jeu aller-retour - Comping (accompagnement) • Jeu aux doigts <ul style="list-style-type: none"> ○ Doigtés : alternance i et m ou autres combinaisons, arpèges et accords ○ Attaque butée et attaque pincée/avec appui et sans appui ○ Comping au pouce (accompagnement) • Résonance et arrêt du son • Souplesse et positionnement de l'épaule, du bras, avant-bras et poignet • Gestion du son <p>Coordination :</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>Utiliser les techniques liées à</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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>Tempi : de Ballad à Medium</p> <p>Pulsation :</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 • 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, blanches et noires pointées, triolet, syncope</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ séparément et en combinaison ○ + silences correspondants ○ + liaisons de prolongation 	<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

<p><u>Synchronisation dans le jeu avec un ou des partenaires :</u></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><u>Synchronisation avec support sonore</u></p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Respecter les paramètres de</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ synchronisation
<p>4. Éléments expressifs</p>	
<p>Contenus</p>	<p>Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité</p>
<p><u>Caractère général du morceau :</u> Ballad, Swing, Latin, Bossa-nova, Afro-cubain, Blues</p> <p><u>Dynamiques :</u> <i>p, mp, mf, f, cresc., decresc.</i></p> <p><u>Phrasés :</u></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><u>Articulations et accents :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Staccato, >, - • Changements d'articulation : alternance lié / détaché • Accentuation des temps faibles <p><u>Ornements :</u> appoggiature, retard, anticipation</p> <p><u>Timbres :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Variation de l'attaque • Jeu sur la touche, sur le chevalet et entre les deux • Variation du soutien du son • Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie • Gestion du son amplifié • Notion d'utilisation de pédales : réverb, distorsion, volume, delay, chorus <p><u>Équilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Équilibre 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"> ○ caractère ○ dynamique ○ phrasé ○ articulation ○ ornementation ○ équilibre de son, timbre expressif

5. Éléments 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>Conduite des :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Voix :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Repérage des voix dans le jeu d'ensemble, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix ○ Intégration d'une voix soliste sur un accompagnement • <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>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. Éléments 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 • Principe 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 : Maj6, min6, Maj7, min7, 7, min7b5, dim7 • Dominants secondaires <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 • IV - V - I 	<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>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>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 des accords de 3 et 4 sons et initiation aux renversements • Guide tones (fondamentale, tierce, septième) • Initiation aux tensions • Passage d'un accord à l'autre : initiation au voice leading 	
<p>7. Eléments stylistiques et historiques</p>	
<p>Contenus</p>	<p>Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité</p>
<p>Ligne du temps des différents courants du jazz : 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>Historique succinct de l'instrument et de son utilisation dans le jazz</p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style</p>
<p>8. Eléments structurels</p>	
<p>Contenus</p>	<p>Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité</p>
<p>Formes : Blues, AABA, formes particulières en fonction des standards Thème principal et middle part</p> <p>Phrases :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carrures en 2, 4 et 8 mesures • Placement des respirations • Identification des phrases • Antécédent, conséquent • Question/réponse (call and response) • Intro, interlude, coda, signe de reprise, carrés 1, carrés 2, da capo <p>Motifs : thèmes et motifs principaux</p> <p>Cellules : cellules mélodiques et/ou rythmiques et leurs transformations</p> <p>Tons et modes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majeures : modes ionien, lydien, mixolydien • Mineures : modes dorien, phrygien, éolien, locrien • Modulations et plan tonal • 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 <p>tons et modes</p>

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, walking bass, blue note, big band, bridge, pont, chorus, impro, solo, II-V-I, turn around, jam session, break, feel, combo, real book, standard, grille, pompe, comping, section rythmique, groove, 4 - 4 • Tempi : ballad, slow, medium, medium-up, up, fast, very fast 	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Utiliser la terminologie musicale propre au jazz</p>
<p><u>Audition active :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Œuvres ou parties d'œuvres • Versions enregistrées et live • 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 ○ Forme ○ Thème/impro ○ Style <p><u>Transcription :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • de courts solos ou de fragments de solos <p><u>Transposition :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiation à la transposition de thèmes et de grille d'accord <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>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
- Réharmonisations de thèmes
- Initiation à la composition de thèmes

Pratique de l'improvisation :

- Construction des improvisations en cycles de 4 mesures, conscience de la forme et du style, conclusion d'un solo
- Intégration 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
- Variation de fragments de solos retranscrits
- Travail des II⁻⁷ V⁷ I
- Pratique du 4 – 4 et du 8 – 8
- Construction d'un accompagnement harmonique à partir d'une grille d'accords : position fondamentale et renversements des accords Maj6, min6, Maj7, min7, 7, min7b5, dim7, placement rythmique adapté au style

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
- 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 de grilles 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

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

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 :

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

1. Spécificités instrumentales	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<p><u>Choix parmi les différents types de guitares jazz :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Archtop • Semi-Hollow (Demi-caisse) • Solid Body (Caisse pleine) • Electrique • Acoustique • Maccafferi <p><u>Vocabulaire :</u> voir formation + economy picking, sweep picking, chicken picking</p> <p><u>Entretien de l'instrument :</u> nettoyage, entreposage, gestion et soin de l'instrument, remplacement des cordes, transport</p> <p><u>Spécificités instrumentales :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation des autres types de guitare et des instruments de la famille des cordes • Accord avec aide de l'accordeur, ou par unisson, octaves et harmoniques • Choix et réglage de l'ampli 	<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"> • Jeu debout et assis, appuis et équilibre • Prise et placement de l'instrument • Réglage de la sangle • <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 et doigts ○ Position de la tête ○ Position des doigts sur l'instrument ○ Alignement coude, poignet, doigts 	<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), y compris dans le cadre d'une prestation publique • Entrée et sortie de scène 	<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><u>Respiration :</u> Approche et 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> <p>Main gauche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doigtés et chiffres correspondants, indépendance et articulation des doigts • Positions : de I à XII • Jeu horizontal et en position • Barrés et demi-barrés • Articulations : détaché, legato – Hammer-on et pull-off (coulés ascendants et descendants) • Harmoniques naturels et artificiels • Vibrato, bending • Doigts guides et doigts pivots • Positionnement et mobilité du pouce à l'arrière du manche • Représentation spatiale du manche • Zone de contact des doigts avec les cordes au plus proche de la frette active <p>Main droite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeu avec médiator <ul style="list-style-type: none"> ○ Tenue du médiator ○ Attaque : <ul style="list-style-type: none"> - Jeu aller-retour - Comping (accompagnement) - Techniques hybrides : economy & chicken picking • Jeu aux doigts <ul style="list-style-type: none"> ○ Doigtés : alternance i et m ou autres combinaisons, arpèges et accords ○ Attaque butée et attaque pincée/avec appui et sans appui ○ Comping au pouce (accompagnement) • Résonance et arrêt du son • Souplesse et positionnement de l'épaule, du bras, avant-bras et poignet • Gestion du son <p><u>Coordination :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordination et indépendance main gauche, main droite • Coordination oculomotrice 	<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

Tempi : De lent à 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 ; 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

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

Synchronisation avec support sonore

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. Eléments expressifs

Contenus

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

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

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, >, -
- Liés, détachés, et combinaisons d'articulations
- Accentuation des temps faibles

Ornements : appoggiature, retard, anticipation, gruppetto

Timbres :

- Variation de l'attaque
- Jeu sur la touche, sur le chevalet et entre les deux
- Variation du soutien du son
- Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie
- Gestion du son amplifié
- Notion d'utilisation de pédales : réverb, distorsion, volume, delay, chorus, sustain, phaser

Equilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :

- 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 (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	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"> o Repérage des voix dans le jeu d'ensemble, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix o Intégration d'une voix soliste sur un accompagnement . <u>Phrases :</u> <ul style="list-style-type: none"> o Trajectoire et direction o Climax . <u>Mélodies :</u> <ul style="list-style-type: none"> o Notes cibles o Notes d'accords et notes de passage diatoniques et chromatiques o Notes d'approches chromatiques o Inflexions o 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. Éléments 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 . Principe de tonalité <p>Harmonie modale : pratique des différents modes de l'échelle diatonique : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien</p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical</p>

Accords (+arpèges correspondants) :

- Notation jazz du chiffrage des accords
- Accords de 3 sons (triades) et leurs renversements : min, maj, dim ou °, aug ou +
- Accords de 4 sons et leurs renversements (tétrades) : min6, maj6, 7, 7Sus4, Maj7, Maj7#5, min7, min7b5, °7
- Tensions : 9, b9, #9, 11, #11, b13, 13
- Dominants secondaires
- Superstructure des accords

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
- IV – V – I
- 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 des accords de 3 et 4 sons
- Guide tones (fondamentale, tierce, septième)
- Utilisation des tensions : b9, 9, #9, 11, #11, b13, 13
- Voicings par quartes
- Superstructures
- Positions larges, drop 2, drop 3
- Passage d'un accord à l'autre : voice leading

L'élève démontre ses capacités à :

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 l'instrument et de son 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 en fonction des standards

- 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, leurs transformations et leurs transposition

Tons et modes :

- Tonalités majeures et mineures
- Modes : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien
- Pentatonique majeure et mineure
- Blues
- Gamme par ton et diminuée (ton – ½ ton)
- Gamme altérée, gamme mineure mélodique et ses applications sur différents degrés
- Gamme chromatique

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

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

Terminologie musicale propre au jazz :

- 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, comping, riff, scatt, section rythmique, sideman, groove, 4 – 4
- Tempi : ballad, slow, medium, medium-up, up, fast, very fast

Audition active :

- Œuvres ou parties d'œuvres
- Versions enregistrées et live, recherches personnelles de documents sonores et vidéos.
- Reconnaissance d'oreille d'éléments musicaux :
  - Binaire ou ternaire (swing)
  - Mesure en 4 temps ou en 3 temps (jazz waltz)
  - Timbres, effets, respirations
  - Grille blues
  - Forme
  - Thème/impro
  - Style

Transcription :

- de solos courts ou de fragments de solos

Transposition :

- Motifs, phrases
- Voicings, séquences d'accords

Ecoute critique :

Consignes d'écoute de son propre jeu et du jeu d'autrui :

- 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 »

L'élève démontre ses capacités à :

Utiliser la terminologie musicale propre au jazz

Reconnaître d'oreille les différents éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels

Reproduire d'oreille des éléments musicaux

Faire preuve d'un sens critique et autocritique

Démarches créatives :

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

Pratique de l'improvisation :

- Construction des improvisations, conscience de la forme et du style, conclusion d'un solo
- Intégration des éléments harmoniques et mélodiques : gammes, accords, arpèges, notes cibles et notes d'approche
- Improvisation sur des standards issus des *Realbook's*
- Improvisation sur la grille blues et blues mineur
- Variation de fragments de solos retranscrits
- Construction d'introduction et de coda d'un thème
- Travail des II⁻⁷ V⁷ I majeurs et mineurs
- Pratique du 4 - 4 et du 8 - 8
- Construction d'un accompagnement harmonique à partir d'une grille d'accords : position fondamentale et renversements des accords Maj6, min6, Maj7, min7, 7, min7b5, dim7, placement rythmique adapté au style

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
- 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 à nos jours
- Répertoire de jazzmen belges et européens
- Standards de la bossa nova et du latin jazz
- Standards de la musique pop, rock, jazz-rock
- 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>Choix des instruments : Voir filières de formation et de qualification</p> <p>Vocabulaire : voir formation + economy picking, sweep picking, chicken picking</p> <p>Entretien de l'instrument : nettoyage, entreposage, gestion et soin de l'instrument, remplacement des cordes, transport</p> <p>Spécificités instrumentales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation des autres types de guitare et des instruments de la famille des cordes • Accord avec aide de l'accordeur, ou par unisson, octaves et harmoniques • Choix et réglage de l'ampli 	<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>Posture :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeu debout et assis, appuis et équilibre • Prise et placement de l'instrument • Réglage de la sangle • <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 et doigts ○ Position de la tête ○ Position des doigts sur l'instrument ○ Alignement coude, poignet, doigts <p>Relation à l'espace :</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>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>

Respiration : Approche et gestion consciente de l'inspiration et de l'expiration en tenant compte du discours musical

Gestuelle et émission du son :

Main gauche :

- Doigtés et chiffrages correspondants, indépendance et articulation des doigts
- Positions : de I à XII
- Jeu horizontal et en position
- Barrés et demi-barrés
- Articulations : détaché, legato – Hammer-on et pull-of (coulés ascendants et descendants)
- Harmoniques naturels et initiation aux harmoniques artificielles
- Vibrato, bending
- Doigts guides et doigts pivots
- Positionnement et mobilité du pouce à l'arrière du manche
- Représentation spatiale du manche
- Zone de contact des doigts avec les cordes au plus proche de la frette active

Main droite :

- Jeu avec médiator
  - Tenue du médiator
  - Attaque :
    - Jeu aller-retour
    - Comping (accompagnement)
    - Techniques hybrides : economy & chicken picking
- Jeu aux doigts
  - Doigtés : alternance i et m ou autres combinaisons, arpèges et accords
  - Attaque butée et attaque pincée/avec appui et sans appui
  - Comping au pouce (accompagnement)
- Résonance et arrêt du son
- Souplesse et positionnement de l'épaule, du bras, avant-bras et poignet
- Gestion du son

Coordination :

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

L'élève démontre ses capacités à :

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, Very fast)

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
- Accélération et décélération de la pulsation
- 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

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 : Ballade, 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, >, -
- Liés, détachés, et combinaisons d'articulations
- Accentuation des temps faibles

Ornements : Mordant, trille, appoggiature, gruppetto

Timbres :

- Variation de l'attaque
- Jeu sur la touche, sur le chevalet et entre les deux
- Variation du soutien du son
- Variation de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie
- Gestion du son amplifié
- Notion d'utilisation de pédales : réverb, distorsion, volume, delay, chorus, sustain, phaser

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
- 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 et timbre expressif

5. Éléments 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 • <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. Éléments 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>Harmonie modale : pratique des différents modes de l'échelle diatonique : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien</p>	<p>L'élève démontre ses capacités à :</p> <p>Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical</p>

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 et combinaisons de tensions : 9, b9, #9, 11, #11, 13, b13
- Dominants secondaires
- Superstructure des accords
- Accords de passage ou de substitut

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
- IV - V - I
- 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 des accords de 3 et 4 sons
- Guide tones (fondamentale, tierce, septième)
- Utilisation des tensions : b9, 9, #9, 11, #11, b13, 13
- Voicings par quartes
- Superstructures
- Positions larges, drop 2, drop 3
- Passage d'un accord à l'autre : voice leading
- Chord melody

L'élève démontre ses capacités à :

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 l'instrument et de son 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</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 et leurs transformations</p> <p><u>Tons et modes</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 mixolydien 	<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

Terminologie musicale propre au jazz :

- 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, comping, riff, scatt, section rythmique, sideman, groove, 4 – 4
- Tempi : ballad, slow, medium, medium-up, up, fast, very fast

Audition active :

- Œuvres ou parties d'œuvres
- Versions enregistrées et live, recherches personnelles de documents sonores et vidéos
- Reconnaissance d'oreille d'éléments musicaux :
  - Binaire ou ternaire (swing)
  - Mesure en 4 temps, 3 temps, 5 ou 7 temps
  - Timbres, effets, respirations
  - Grille blues et type de grille blues
  - Thème/impro
  - Style

Transcription :

- De solos

Transposition :

- Motifs, phrases
- Thèmes
- Voicings, séquences d'accords

Ecoute critique :

Consignes d'écoute de son propre jeu et du jeu d'autrui :

- notes - rythmes
- maîtrise de la pulsation
- qualité du son
- phrasés
- styles binaire/ternaire
- articulation : sons courts/longs, legato/staccato
- accentuations
- forme : thème / improvisation
- cycles (carrures) de 4, 8 mesures et blues (12 mesures)
- caractère
- sens du « timing »

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

L'élève démontre ses capacités à :

Utiliser la terminologie musicale propre au jazz

Reconnaître d'oreille les différents éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels

Reproduire d'oreille des éléments musicaux

Faire preuve d'un sens critique et autocritique

Démarches créatives :

- Utilisation des éléments repris aux chapitres 1 à 8
- Réharmonisation de thèmes
- Chord melody
- 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 majeurs et mineurs 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
- Croches en binaire et en ternaire (swing)
- Chiffre 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 à nos jours
- Répertoire de jazzmen belges et européens
- Standards de la bossa nova et du latin jazz
- Standards de la musique pop, rock, jazz-rock
- Compositions personnelles sur différentes structures
- Démarcation d'une mélodie sur une grille d'accords existante
- 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