Communauté française

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)

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

Domaine de la musique

Cours complémentaire

Ensemble jazz

Approuvé par décision ministérielle le 13 avril 2026

Référence : R8500

Objectifs d'éducation et de formation artistiques

Objectifs d'éducation artistique communs à tous les cours

1. Le développement des facultés
a. d'observation
b. de concentration
c. d'écoute
d. d'analyse
e. de mémorisation
f. d'imagination
g. d'expression
h. d'adaptation aux contextes
i. de communication

2. Le développement
a. de la rigueur
b. de la précision
c. de l'endurance
d. du sens critique

3. L'encouragement à la curiosité

4. Le développement
a. de l'intelligence artistique
b. de la maitrise technique
c. de l'autonomie
d. de la créativité

5. La découverte des différentes facettes de la musique

6. L'affinement sensoriel et moteur

Ces objectifs d'éducation sont implicites dans toutes les activités qui s'y prêtent.

Objectifs de formation artistique spécifiques

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

Objectifs de formation artistique transversaux

1. L'appropriation sensorielle, corporelle, cognitive, verbale, vocale et rythmique des éléments du discours musical.
   Ces éléments sont :
   a) organiques et moteurs : respiration, émission du son, posture, gestuelle, relation à l'espace
   b) temporels : tempo, pulsation, sens de la mesure et de la métrique, rythme
   c) expressifs : dynamique, phrasé, articulation, ornementation, accent, timbre
   d) mélodiques : intervalle, conduite des voix
   e) harmoniques : intervalle, accord, fonction
   f) stylistiques : en relation à l'époque, au lieu, au compositeur, au courant esthétique
   g) structurels : forme, phrase, motif, cellule, ton/mode
2. L'appropriation d'éléments de maitrise technique et expressive

Compétences

Compétences à exercer tout au long de la formation artistique et prenant en compte l'intelligence artistique, la maitrise technique, l'autonomie et la créativité de l'élève

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

1. faire de la musique :
   a) de styles propres au jazz et couvrant différentes époques
   b) avec et sans référence à une partition existante
2. déchiffrer les informations écrites et les traduire au travers d'une production sonore
3. lire la musique
4. s'intégrer dans une pratique d'ensemble
5. appliquer les conventions propres au jeu d'ensemble
6. organiser son travail en respectant les échéances
7. interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des genres et styles
8. effectuer des démarches créatives
9. improviser
10. prester devant un auditoire

Contenus

1. Éléments organiques et moteurs

Posture :

- Jeu assis ou debout en fonction de l'effectif instrumental et/ou vocal, ainsi que du contexte
- Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie et à l'instrument, y compris la voix :
  - Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus
  - Équilibre, ancrage au sol

Respiration :

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

Gestuelle et émission du son :

- Propre à chacun des instruments et/ou à la voix, et en fonction de l'espace de travail ou de prestation

Relation à l'espace :

- Position :
  - de l'ensemble en fonction de l'espace de travail ou de prestation
  - de chaque instrument et/ou de la voix, en fonction de son rôle (en section ou en soliste), y compris dans le cadre d'une prestation publique
- Placement du pupitre
- Amplification

Coordination oculomotrice

2. Éléments temporels

Tempos : Lent (Ballad) à rapide (Up tempo)

Pulsation :

- Prise et intégration de la pulsation
- Stabilité de la pulsation en binaire, en ternaire et dans les mesures asymétriques
- Passage du jeu binaire au jeu ternaire et inversement
- Accentuation des temps faibles 2 et 4 *(afterbeat, backbeat)*
- Divisions et subdivisions de la pulsation
- Placement du jeu par rapport à la pulsation en fonction du style
- Accélération et décélération de la pulsation
- Changement de pulsation
- Cédez et ralenti final

Mesure, métrique et rythmes :

- Ressenti de la mesure
- Mesures binaires, ternaires et asymétriques
- Organisation de la métrique, des temps forts et faibles
- Anacrouse

Rythmes :

- Ronde, blanche pointée, blanche, noire pointée, noire, croche, croche pointée, double croche, triolet
    - Séparément et en combinaison
    - + silences correspondants
    - + liaisons de prolongation
- Croches en binaire et en ternaire (swing)
- Groove de batterie

Synchronisation dans le jeu avec un ou des partenaires :

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

3. Éléments expressifs

Caractère : en fonction du style (voir ci-dessous)

Dynamiques :

- De faible à fort, cresc. decresc
- Rapport entre les dynamiques
- Palette variée des dynamiques

Phrasés, articulations et accents :

- Phrasé, articulation et accentuation en fonction du style (voir ci-dessous)
    - Jeu straight (droit), anticipé, ou laid back (dans le fond du temps)
    - Even eights fill en binaire ou Swing fill en ternaire

Ornementations : mordant, appoggiature, trille, grupetto

Timbre :

- Homogénéité du son au sein d'une phrase
- Adaptation du timbre en fonction du style abordé
- Instrumentation :
    - Densité instrumentale
    - Solo
    - Tutti
- Variation de l'attaque, de l'articulation, de la dynamique, de l'énergie
- Variation et exploration des techniques de jeu instrumentales
- En fonction de l'instrument :
    - Choix des sons, des effets et des réglages d'amplification
    - Utilisation de sourdines pour les cuivres
- Voix : adaptation en fonction des styles abordés

<u>Équilibre dans le jeu avec l'ensemble</u> :

- Équilibre des volumes sonores
- Cohérence expressive du discours

4. Éléments mélodiques

<u>Conduite des</u> :

- <u>Voix</u> :
  - Repérage et conduite des voix, distinction entre les parties (mélodie, basse, accompagnement), rapports et équilibre entre les différentes voix
  - Intégration d'une voix soliste ou d'une improvisation sur un accompagnement
  - Accompagnement mélodique
- <u>Phrases</u> :
  - Trajectoire et direction
  - Climax
- <u>Mélodies</u> :
  - Notes cibles
  - Notes d'accords et notes de passage
  - Inflexions
  - Gammes
  - Motifs (patterns, riffs)

<u>Caractéristiques mélodiques propres à chaque style</u>

5. Éléments harmoniques

<u>Harmonie tonale</u> :

- Degrés, fonctions, nature des accords dans la gamme majeure et dans la gamme mineure
- Harmonisation de chaque degré de la gamme majeure et dans la gamme mineure
- Principe de tonalité et de modulation
- Cycle des quintes
- Principe de tension/détente

<u>Harmonie modale</u> : modes ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien en fonction des situations rencontrées dans les morceaux

<u>Accords (+ arpèges correspondants)</u> :

- Notation jazz du chiffrage des accords
- Accords de 3 sons (triades) : majeurs, mineurs, augmentés et diminués
- Accords de 4 sons : min6, maj6, 7, Maj7, min7, min7b5, °7, #5
- Tensions : b9, #9, #11, b13

Cadences et enchaînements d'accords :

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

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

6. Éléments stylistiques

Styles (non exhaustif) des différents courants du jazz :
Blues – New Orleans ; Dixieland – Swing – Mainstream jazz ; Bebop – Cool jazz – West Coast – Hard bop – Modal jazz ; Latin jazz – Bossa nova ; Soul/Funk jazz – Jazz rock – Fusion – Jazz moderne - Jazz contemporain

- Caractéristiques : orchestration, sonorité, harmonie, rythme et phrasé
- Musiciens marquants de chacun des courants, influence et apports

7. Éléments structurels

Formes : Blues, AABA, ABAC, anatole (rhythm changes), formes particulières (régulières ou irrégulières) en fonction des standards

- Thème principal et middle part

Phrases, motifs :

- Carrures symétriques (2, 4, 8 mesures) et asymétriques
- Placement des respirations
- Identification des phrases
- Antécédent, conséquent : question/réponse ou « call and response »
- Intro, interlude, outro, coda, signes de reprise, carrés 1 et 2, renvoi, da capo
- Placement rythmique des phrases
- Thèmes et motifs principaux

Cellules : Cellules mélodiques et/ou rythmiques et leurs transformations

Tons et modes :

- Tonalités majeures et mineures
- Modes : ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien
- Pentatonique majeure et mineure
- Modulations et plan tonal
- Musique tonale / musique modale
- Blues
- Gamme par tons et diminuée (ton – ½ ton & ½ ton – ton)
- Gamme altérée, gammes mineures mélodique et harmonique et leurs applications sur différents degrés
- Gamme chromatique
- Instruments transpositeurs

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

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, riff, scatt, section rythmique, sideman, groove, 4 – 4, 8 – 8
- Tempi: ballad, slow, medium, medium-up, up, fast, very fast

Audition active et décodage :

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

Lecture et déchiffrage :

- Différents types d'écriture en fonction de l'instrument :
  - Notes en clés de sol et de fa
  - Chiffrage jazz des accords
  - Grille d'accords
  - Notation de batterie
- Lecture et interprétation de standards issus des Realbook's et autres pièces du répertoire
- Pièces issues des démarches créatives

Mise en application des différents éléments du discours musical repris aux chapitres 1 à 7

Démarches créatives :

- Initiation à la création d'une pièce instrumentale et/ou vocale selon l'effectif : instrumentation, forme, répartition des voix (ligne de basse, accompagnement rythmique et harmonique, contre-chants, groove), ordre des improvisations
- Adaptation d'un arrangement préexistant en fonction du groupe
- Initiation à la création d'un morceau
- Utilisation des éléments repris aux chapitres 1 à 7

Pratique de l'improvisation :

- Développement du chant intérieur
- Construction et structuration des improvisations : cycles de 4 mesures, conscience de la forme, conclusion d'un solo
- Mise en application des éléments harmoniques et mélodiques : gammes, accords, arpèges, notes d'accords et de passage, notes cibles et notes d'approche
- Improvisation individuelle et collective
- Improvisation sur des standards issus des *Realbook's* et autres pièces du répertoire
- Improvisation sur les grilles *Blues*
- Initiation à l'improvisation libre
- Pratique du 2 – 2, 4 – 4, 8 – 8, 16 - 16

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

- Ensemble instrumental et/ou vocal
- Jeu avec différents types d'instruments amplifiés et acoustiques, y compris la voix
- Placement dans l'espace par rapport aux autres musiciens et au public, disposition des instruments et du matériel
- Gestion de l'amplification : micro(s), réglage des amplis, réglage du volume et des effets
- Accord des instruments
- Répartition et rôle de chacun des instruments et/ou de la voix : rythmique, harmonique, mélodique, contre-chant, improvisation
- Équilibre sonore : volumes, dynamique, contrastes, attaques, articulations, couleurs/timbres
- Synchronisation :
    - Prise de tempo et pulsation communs
    - Gestion rythmique et temporelle
    - Regard, respiration et geste : départs et arrêts, communs et différés
- Précision rythmique
- Justesse : contrôle et correction durant le jeu
- Écoute active de son jeu et du jeu d'autrui
- Repérage des entrées et comptage des mesures
- Interactions entre les musiciens (et/ou avec le chef)
- Conventions gestuelles
- Coopération

Prestation publique :

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

Constitution d'un répertoire :

- Blues – New Orleans ; Dixieland – Swing – Mainstream jazz ; Bebop – Cool jazz – West Coast – Hard bop – Modal jazz ; Latin jazz – Bossa nova ; Soul/Funk jazz – Jazz rock – Fusion – Jazz moderne - Jazz contemporain – Gospel
- Imprégnation et ressenti des différents styles
- Productions issues des démarches créatives
- Mémorisation de tout ou partie des pièces étudiées, des thèmes et de leur grille d'accords

Interprétation :

- Écoute et imprégnation des styles, du feeling jazz lié à la musique afro-américaine et à ses racines
- En fonction du style :
    - Ressenti et réalisation du phrasé jazz
    - Ressenti et adaptation du son et de la dynamique
    - Ressenti de la structure
    - Ressenti du swing et de l'afterbeat
    - Voix : prise en compte du texte, de sa signification et de son sens
    - Type de jeu : straight, anticipé, laid-back, Even eights fill en binaire ou Swing fill en ternaire
    - Réinterprétation mélodique et/ou rythmique

Constitution d'un plan de travail fixant :

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

Auto-évaluation du travail accompli