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, instrument classique

Flûte traversière jazz

Filières de formation, de qualification et de transition

Approuvé par décision ministérielle le 30 avril 2024

Référence: R8405

Objectifs d'éducation et de formation artistiques

Objectifs d'éducation artistique communs à tous les cours et à toutes les filières

- 1. Le développement des facultés
 - a. d'observation
 - b. de concentration
 - c. d'écoute
 - d. d'analyse
 - e. de mémorisation
 - f. d'imagination
 - g. d'expression
 - h. d'adaptation aux contextes;
 - i. de communication
- 2. Le développement
 - a. de la rigueur
 - b. de la précision
 - c. de l'endurance
 - d. du sens critique
- 3. L'encouragement à la curiosité
- 4. Le développement
 - a. de l'intelligence artistique
 - b. de la maîtrise technique,
 - c. de l'autonomie
 - d. de la créativité
- 5. La découverte des différentes facettes de la musique.
- 6. L'affinement sensoriel et moteur

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

Objectifs de formation artistique transversaux, à partir de la filière de formation

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 des éléments de la maîtrise technique et expressive propre au cours et à la spécialité.

Compétences

A EXERCER

Tout au long 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, 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
 - c. tantôt seul, tantôt à plusieurs
- 2. organiser son travail en respectant les échéances
- 3. transférer les contenus enseignés dans des productions personnelles

A MAÎTRISER

A la fin de chacune des étapes 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, l'élève démontre ses capacités à :

Filières de formation et de qualification

- 1. décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute
- 2. déchiffrer les informations écrites et les traduire au travers d'une production sonore
- 3. utiliser les éléments techniques propres au cours et à la spécialité
- 4. interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des œuvres, genres et styles
- 5. effectuer des démarches créatives et en produire les résultats dans des exécutions personnelles préparées
- 6. lire à vue
- 7. prester devant un auditoire

A la fin de la filière de transition

- 1. décoder et transmettre les informations recueillies à l'écoute
- 2. déchiffrer les informations écrites complexes et les traduire au travers d'une production sonore
- 3. utiliser les éléments techniques propres au cours et à la spécialité
- 4. interpréter, avec cohérence et expression, dans le respect des œuvres, genres et styles
- 5. effectuer des démarches créatives et en produire les résultats dans des exécutions personnelles préparées
- 6. lire à vue
- 7. prester devant un auditoire, en s'adaptant au contexte rencontré, un programme :
 - a) de styles propres au jazz et couvrant différentes époques
 - b) avec et sans référence à une partition existante
 - c) tantôt seul, tantôt à plusieurs

Filière: FORMATION

1. Connaissance des instruments	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Choix de l'instrument :	L'élève démontre ses capacités à :
 flûte en ut, flûte en sol, flûte basse <u>Découverte de l'instrument</u>: tête, embouchure, plaque d'embouchure, biseau, corps, patte, clés, plateaux ouverts ou fermés, tampons, axes, ressorts, système Boehm 	Connaître les instruments et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant
Entretien de l'instrument : montage, démontage, nettoyage, réglages de base, entreposage	
Vocabulaire : cf. découverte de l'instrument + écouvillon, piccolo, flûte alto, flûte basse	Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à chaque instrument
<u>Spécificités techniques</u> : • Accord à l'aide d'un accordeur et/ou du professeur	
2 Eléments erganiques et moteurs	

2. Eléments organiques et moteurs

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Posture:	L'élève démontre ses capacités à :
Jeu debout et assis, appuis et équilibre Prise et placement de l'instrument Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie : • Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus • Equilibre, ancrage au sol	Adopter une posture, une position et une utilisation des mains et des pieds en adéquation avec l'instrument et son jeu
 Mobilité des épaules, cou, bassin, genoux, coudes, poignets & doigts Position de la tête Tenue de l'instrument Position des doigts sur l'instrument 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 ou en soliste), y compris dans le cadre d'une prestation publique Entrée et sortie de scène 	Se positionner dans l'espace par rapport au(x) partenaire(s) et / ou à l'auditoire

Respiration:

Respiration complète:

- Approche & gestion consciente de l'appareil respiratoire, du diaphragme et des chaînes musculaires concernées.
- Sensation
- Approche & gestion consciente de l'inspiration par la bouche
- Expiration
- Contrôle du souffle et de la pression

Gestuelle et émission du son :

- Embouchure : placement des lèvres
- Approche & gestion consciente de l'utilisation des muscles de la mâchoire
- Détente et ouverture de la gorge
- Doigtés de do3 au sol5
- Attaque simple
- Pose de son et soutien
- Initiation au vibrato
- Articulations : lié détaché (long et court) louré

Coordination: respiration-émission-doigté

L'élève démontre ses capacités à :

Utiliser les techniques liées à

- la respiration
- o 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
Tempi : de Ballad à Medium	L'élève démontre ses capacités à :
 Pulsation: Intégration de la pulsation Accentuation des temps faibles 2 et 4 (afterbeat, backbeat) 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 Mesures et métrique: 2/4; 3/4; 4/4 ou C; 5/4; 5/8; 6/8 Organisation de la métrique, des temps forts, faibles Anacrouses, levées Rythmes: Ronde, blanche, noire, croche, double croche, notes pointées, triolet, syncope séparément et en combinaison + silences correspondants + liaisons de prolongation 	Respecter les paramètres de tempo pulsation organisation métrique rythmes

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

L'élève démontre ses capacités à :

Respecter les paramètres de

synchronisation

4. Eléments expressifs

41 Elements expressins	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Caractère général du morceau : Ballad, Swing, Latin, Bossa-nova, Blues, Modal Dynamiques : p, mp, mf, f, cresc., decresc. Phrasés :	L'élève démontre ses capacités à : Respecter les paramètres de o caractère o dynamique o phrasé o articulation o ornementation o 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
Intervalles: Majeurs, mineurs, justes, montants et descendants, quinte diminuée Attraction sensible-tonique Conduite des: 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 Accompagnement mélodique Phrases: Trajectoire et direction Climax Mélodies: Notes cibles Notes d'accords et notes de passage Gammes Ornementation Inflexions Motifs (Patterns)	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
, ,	its harmoniques
	Compétences à maîtriser

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
 Harmonie tonale: 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 Cycle des quintes Principe de tension/détente Harmonie modale: Modes ionien, dorien, myxolydien, éolien 	L'élève démontre ses capacités à : Maîtriser le jeu accordique, développer en arpèges pour les instruments à vocation monodique

Accords (+arpèges correspondants):

- Notation jazz du chiffrage des accords
- Accords parfaits majeurs et mineurs (triades)
- Accords de 4 sons : Maj6, min6, Maj7, min7, 7, min7b5, dim7 (tétrades)

<u>Cadences et enchaînements</u>:

- Parfaite: V I
- Plagale : IV I et IVm I
- Rompue: V VI
- Jazz ou italienne : II V I
- Turn around : I VI II V
- IV V I

Grilles blues:

- · Blues majeur
- · Blues mineur

L'élève démontre ses capacités à :

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

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

7. Eléments stylistiques et historiques

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Ligne du temps 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 contemporain o caractéristiques : orchestration, sonorité, harmonie, rythme et phrasé o musiciens marquants de chacun des courants, influence et apports Historique succinct de l'instrument et de son utilisation dans le jazz	L'élève démontre ses capacités à : Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style

8. Eléments structurels	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Formes: Blues, AABA, ABAC, formes particulières en fonction des standards Thème principal et middle part Phrases:	L'élève démontre ses capacités à : Comprendre, repérer et appliquer les éléments du discours musical : oformes musicales ophrases omotifs ocellules, themes otons 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, demarcation, 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 	L'élève démontre ses capacités à : Utiliser la terminologie musicale propre au jazz

Audition active:

- Œuvres ou parties d'œuvres
- Versions enregistrées et live
- Reconnaissance d'oreille d'éléments musicaux :
 - Binaire ou ternaire (swing)
 - Mesure en 4 temps, en 3 temps (jazz waltz) ou en 5 temps
 - o Timbres, effets, respirations
 - Grille blues
 - o Forme
 - o Thème/impro
 - Style

Transcription:

• de courts solos ou de fragments de solos

Transposition:

• Initiation à la transposition de patterns et de séquences d'accords

Ecoute critique:

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

- notes rythmes
- maîtrise de la pulsation
- justesse
- qualité du son
- phrasé
- 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 »

Pratique de l'improvisation :

- 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
- Improvisation sur des standards simples issus des Realbook's
- Improvisation sur la grille blues en Sib et Fa (tonalités en ut)
- Travail des II-7 V7 I
- Pratique du 4 4 et du 8 8

L'élève démontre ses capacités à :

Reconnaître d'oreille des éléments musicaux

Faire preuve d'un sens critique et autocritique

Improviser dans différents contextes

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 en fonction du style
- Ressenti et conscience du son jazz

Lecture et déchiffrage :

- notes en clés de sol
- croches en binaire et en ternaire (swing)
- chiffrage 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 puis de sa grille d'accords dans un solo

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 et courts issus des Realbook's
- Mémorisation des thèmes et de leur grille d'accords

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 :

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

Mettre en œuvre des stratégies de déchiffrage

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: OUALIFICATION

Fillere : QUALIFICATION		
1. Spécificités instrumentales		
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité	
Travail (facultatif) des instruments apparentés :	L'élève démontre ses capacités à :	
 de la flûte en ut de la flûte alto de la flûte basse 	Connaître les instruments et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant	
<u>Entretien de l'instrument</u> : montage, démontage, nettoyage, réglages de base (ressorts, vis, huilage), vérification du bonnet <u>Vocabulaire</u> : ressorts, axes	Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à chaque instrument	
<u>Spécificités techniques</u> : Accord à l'aide d'un accordeur, ou à l'oreille dans un ensemble ou avec piano		
2. Eléments organiques et moteurs		
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité	
Posture:	L'élève démontre ses capacités à :	
Jeu debout et assis, appuis et équilibre Prise et placement de l'instrument Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie : • Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus • Equilibre, ancrage au sol	Adopter une posture, une position et une utilisation des mains et des pieds en adéquation avec l'instrument et son jeu	
 Mobilité des épaules, cou, bassin, genoux, coudes, poignets & doigts Position de la tête Tenue de l'instrument Position des doigts sur l'instrument 		
 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 ou en soliste), y compris dans le cadre d'une prestation publique Placement du pupitre Entrée et sortie de scène 	Se positionner dans l'espace par rapport au(x) partenaire(s) et / ou à l'auditoire	
 Respiration: Respiration complète en position assise et debout Contrôle du souffle et de la pression 	Utiliser les techniques liées à o la respiration	

Gestuelle et émission du son :

- Embouchure : placement des lèvres
- Gestion consciente de l'utilisation des muscles de la mâchoire
- Détente et ouverture de la gorge
- Doigtés : do³ au do⁶
- Doigtés alternatifs
- Harmoniques
- Pose de son et soutien
- Attaque simple
- Variation du détaché en fonction de l'effet recherché
- Articulations : lié détaché louré, diverses combinaisons
- Vibrato
- Dextérité
- Fluidité et efficacité du geste
- Effets
- Sensibilisation aux techniques contemporaines

Coordination:

- Coordination respiration-émission-doigté
- Coordination oculomotrice

L'élève démontre ses capacités à :

Utiliser les techniques liées à

- o la gestuelle
- l'émission du son

Page 13 / 28

la coordination

3. Eléments temporels

Compétences à maîtriser Contenus prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité Tempi: de Ballad à Medium up L'élève démontre ses capacités à : **Pulsation:** Respecter les paramètres de · Intégration de la pulsation tempo • Accentuation des temps faibles 2 et 4 (afterbeat, backbeat) pulsation o organisation métrique Stabilité de la pulsation en binaire et en ternaire et dans les mesures asymétriques · Divisions et subdivisions de la pulsation · Accélération et décélération de la pulsation · Double-time · Passage du jeu binaire au jeu ternaire et inversement Mesures et métrique : . 3/4; 4/4 ou C; 5/4; 5/8; 6/8 · Initiation aux autres mesures asymétriques en fonction du répertoire abordé • Organisation et intégration de la métrique, des temps forts, faibles · Anacrouses, levées

Rythmes: Ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche, note pointée/doublement pointée, duolet, triolet, syncope.

- o séparément et en combinaison
- $_{\circ}$ + silences correspondants
- $_{\circ}$ + 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

L'élève démontre ses capacités à :

Respecter les paramètres de

- rythmes
- $\circ \ \ synchronisation$

4. Eléments expressifs

T. Liements expressins	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Caractère général du morceau : Ballad, Swing, Latin, Bossa-nova, Afrocubain, Blues, Funk, Modal, Experimental Dynamiques : pp, p, mp, mf, f, ff, cresc., decresc. Phrasés : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • Conduite de la phrase : • Conduite de la phrase : • Conduite de la phrase : • Conactère 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 Ornementations : Mordant, appoggiature, gruppetto, anticipation, broderie Timbres : • Conscience du « son jazz » différent du « son classique » • Variation de l'attaque, de l'articulation, de l'énergie • Variation du soutien du son • Exagération des effets	L'élève démontre ses capacités à : Respecter les paramètres de

L'élève démontre ses capacités à : Equilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires : Respecter les paramètres de Equilibre des volumes sonores dans le jeu d'ensemble o d'équilibre de son Cohérence expressive du discours 5. Eléments mélodiques Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, **Contenus** l'autonomie et la créativité **Intervalles:** L'élève démontre ses capacités à : o Majeurs, mineurs, justes, augmentés et diminués, montants et Formuler, repérer et respecter les intervalles descendants Mouvements chromatiques montants et descendants Assurer la conduite mélodique dans un contexte de polyphonie et de monodie Conduite des: accompagnée ou non accompagnée Voix: o Repérage des voix dans le jeu polyphonique et 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 o Accompagnement mélodique Phrases: o Trajectoire et direction o Climax Mélodies : Notes cibles Notes d'accords et notes de passage Gammes Ornementation Inflexions

Motifs (Patterns)Guide-tones

6. Eléments harmoniques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
<u>Harmonie tonale</u> :	L'élève démontre ses capacités à :
 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 	Formuler, repérer à l'écoute et respecter des éléments harmoniques du discours musical
<u>Harmonie modale</u> : modes dorien, lydien, mixolydien, éolien en fonction des situations rencontrées dans les standards	
Accords (+arpèges correspondants): Notation jazz du chiffrage des accords Accords parfaits majeurs et mineurs (triades) Accords à 4 sons: min6, maj6, 7, Maj7, min7, min7b5, °7, #5 Initiation à l'utilisation des tensions: b9, #9, #11, b13 Cadences et enchaînements d'accords: 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, des dominants secondaires et sousdominants mineurs Grilles blues: Blues simple: I - I - I - I / IV - IV - I - I / V - IV - I	Maîtriser le jeu accordique, développer en arpèges pour les instruments à vocation monodique

7. Eléments stylistiques et historiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Ligne du temps 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 ; Free jazz ; Soul/Funk jazz - Jazz rock - Jazz fusion ; Jazz moderne - Jazz contemporain : o caractéristiques : harmonie, rythme et phrasé o musiciens marquants de chacun des courants, influence et apports Historique succinct de l'instrument et de son utilisation dans le jazz	L'élève démontre ses capacités à : Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style

8. Eléments structurels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Formes: Blues, AABA, ABAC, Anatole (Rhythm changes), formes particulières en fonction des standards	L'élève démontre ses capacités à : Comprendre, repérer et appliquer les éléments du discours musical : o formes musicales o phrases o motifs o cellules, themes o 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 :	L'élève démontre ses capacités à :
 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, demarcation, 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 	Utiliser la terminologie musicale propre au jazz
 Audition active: Œuvres ou parties d'œuvres Versions enregistrées et live Reconnaissance d'oreille d'éléments musicaux : Binaire ou ternaire (swing) Mesure en 4 temps, en 3 temps (jazz waltz) ou en 5 temps Timbres, effets, respirations Grille blues Forme Thème/impro Style 	Reconnaître d'oreille les différents éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels
<u>Transcription</u> :	Reproduire d'oreille des éléments musicaux
D'un solo court ou d'un fragment de solo Transporte de solo	
Transposition:	
 De séquences d'accords Ecoute critique: Consignes d'écoute de son propre jeu et du jeu d'autrui : notes - rythmes maîtrise de la pulsation sens du « timing » qualité du son phrasé 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 	Faire preuve d'un sens critique et autocritique

Démarches créatives :

- Utilisation des éléments repris aux chapitres 1 à 8
- Composition d'un thème

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 cibles et notes d'approche
- Improvisation sur des standards issus des Realbook's et autres pièces du répertoire
- Improvisation sur la grille blues et blues mineur
- Construction de « Background »
- 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 en fonction du style
- Ressenti et conscience du son jazz

Lecture et déchiffrage :

- notes en clés de sol
- croches en binaire et en ternaire (swing)
- chiffrage jazz des accords
- signes de reprise, coda, renvoi, da capo, carrés 1 et 2
- lecture et interprétation de standards issus des *Realbook's* et autres pièces du répertoire
- lecture à vue d'un thème court, tempo medium, puis de sa grille d'accords dans un solo
- Pièces issues des démarches créatives

Mise en application des différents éléments du discours musical repris aux chapitres 1 à 8

Constitution et mémorisation d'un répertoire :

- Standards du jazz issus des Realbook's et autres pièces
- Mémorisation de thèmes et de leur grille d'accords
- Solos retranscrits

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 :

Démontrer une application créative de ses connaissances par des réalisations personnelles au départ d'éléments préalablement définis : inventés par luimême, 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

Page 19 / 28

Élaborer et appliquer un plan de travail efficace

Filière: TRANSITION

1. Spécificités instrumentales		
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité	
<u>Travail (facultatif) des instruments apparentés</u> : • de la flûte en ut	L'élève démontre ses capacités à :	
 de la flûte elf út de la flûte alto de la flûte basse 	Connaître les instruments et en assurer la sauvegarde ainsi que l'entretien courant	
Entretien de l'instrument : montage, démontage, nettoyage, réglages de base (ressorts, vis, huilage), vérification du bonnet		
<u>Vocabulaire</u> : entretien du vocabulaire propre à l'instrument	Comprendre et utiliser le vocabulaire usuel propre à chaque instrument	
 Spécificités techniques : Accord à l'aide d'un accordeur, ou à l'oreille dans un ensemble ou avec piano 		
2. Eléments organiques et moteurs		
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité	
Posture:	L'élève démontre ses capacités à :	
Jeu debout et assis, appuis et équilibre Prise et placement de l'instrument	Adopter une posture, une position et une utilisation des mains et des pieds en adéquation avec l'instrument et son jeu	
 Détente et souplesse corporelles adaptées à la morphologie : Conscience du corps : position, respiration, détente, tonus Equilibre, ancrage au sol Mobilité des épaules, cou, bassin, genoux, coudes, poignets & doigts Position de la tête Tenue de l'instrument Position des doigts sur l'instrument 		
 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 ou en soliste), y compris dans le cadre d'une prestation publique Placement du pupitre Entrée et sortie de scène 	Se positionner dans l'espace par rapport au(x) partenaire(s) et / ou à l'auditoire	

Respiration:

- Respiration complète en position assise et debout
- Contrôle du souffle et de la pression

Gestuelle et émission du son :

- Embouchure : placement des lèvres
- Gestion consciente de l'utilisation des muscles de la mâchoire
- Détente et ouverture de la gorge
- Doigtés : do³ au do⁶
- Doigtés alternatifs
- Harmoniques
- Pose de son et soutien
- Attaque simple
- Variation du détaché en fonction de l'effet recherché
- Articulations : lié détaché (long et court) louré, diverses combinaisons
- Vibrato
- Dextérité
- Fluidité et efficacité du geste
- Effets
- Techniques contemporaines

Coordination:

- Coordination respiration-émission-doigté
- Coordination oculomotrice

L'élève démontre ses capacités à :

Utiliser les techniques liées à

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

3. Eléments temporels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Tempi: Du plus lent (Ballad) au plus rapide (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 Double-time Passage du jeu binaire au jeu ternaire et inversement	L'élève démontre ses capacités à : Respecter les paramètres de

Mesures et métrique :

- 3/4; 4/4 ou C; 5/4; 7/4; 5/8; 6/8; 7/8; 9/8; 12/8
- · Autres mesures asymétriques en fonction du répertoire abordé
- · Changements de mesures
- · 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.

- o séparément et en combinaison
- o + silences correspondants
- o + 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

L'élève démontre ses capacités à :

Respecter les paramètres de

- o organisation métrique
- rythmes
- o synchronisation

	•
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Caractère général du morceau : Ballade, Swing, Latin, Bossa-nova, Blues, Funk, Modal, Experimental Dynamiques : pp, p, mp, mf, f, ff, cresc., decresc, Phrasés : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • En fonction du jeu binaire ou ternaire : • Conduite de la phrase : • Conduite de la phrase : • O 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	L'élève démontre ses capacités à : Respecter les paramètres de

<u>Ornementations</u>: anticipation, appoggiature, gruppetto, broderie, trille, mordant

Timbres:

- Conscience du « son jazz » différent du « son classique »
- Variation de l'attaque, de l'articulation, de l'énergie
- Exagération des effets
- Utilisation des sourdines
- Utilisation du micro et de l'amplification

Equilibre dans le jeu avec un ou plusieurs partenaires :

- Equilibre des volumes sonores
- Cohérence expressive du discours

L'élève démontre ses capacités à :

Respecter les paramètres de

- timbre expressif
- o d'équilibre de son

5. Eléments mélodiques

5. Elements melodiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
 Majeurs, mineurs, justes, augmentés et diminués, montants et descendants Mouvements chromatiques montants et descendants 	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. Eléments harmoniques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Intervalles: Consonants et dissonants Harmonie tonale: 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 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 Utilisation des tensions: b9, #9, #11, b13 Notion de superstructure des accords Cadences et enchaînements d'accords: Parfaite: V - I Imparfaite: V - II 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	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. Eléments stylistiques et historiques	
Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Ligne du temps des différents courants du jazz :	L'élève démontre ses capacités à :
Blues - New Orleans ; Dixieland - Swing - Mainstream jazz ; Bebop - Cool jazz - West Coast - Hard bop - Modal jazz ; Latin jazz - Bossa nova ; Free jazz ; Soul/Funk jazz - Jazz rock - Jazz fusion ; Jazz moderne - Jazz contemporain : o caractéristiques : harmonie, rythme et phrasé o musiciens marquants de chacun des courants, influence et apports Historique succinct de l'instrument et de son utilisation dans le jazz	Situer les œuvres abordées dans leur contexte historique et respecter leur style

8. Eléments structurels

Contenus	Compétences à maîtriser prenant en compte l'intelligence artistique, la maîtrise technique, l'autonomie et la créativité
Formes: Blues, AABA, Anatole (Rhythm changes), formes particulières régulières ou irrégulières) 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: question/réponse ou « call and response » Intro, interlude, outro, coda, signe de reprise, carrés 1 et 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 Modes: ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien Pentatonique majeure et mineure Blues Gamme par ton et diminuée (ton - ½ ton & ½ ton - ton) Gamme altérée, gammes mineures mélodique et harmonique et leurs applications sur différents degrés Gamme chromatique Gamme be-bop (b7 - 7)	L'élève démontre ses capacités à : Comprendre, repérer et appliquer les éléments du discours musical : o formes musicales o phrases o motifs o cellules, themes o 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 :	L'élève démontre ses capacités à :
 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 	Utiliser la terminologie musicale propre au jazz
 Audition active: Œuvres ou parties d'œuvres Versions enregistrées et live Reconnaissance d'oreille d'éléments musicaux: Binaire ou ternaire (swing) Mesure en 4 temps, en 3 temps (jazz waltz) ou en 5 temps Timbres, effets, respirations Grille blues Grilles d'accords/accords/intervalles Forme Thème/impro 	Reconnaître d'oreille les différents éléments temporels, expressifs, mélodiques, harmoniques, stylistiques et structurels
 Style <u>Transcription</u>: de solos <u>Transposition</u>: Thèmes Grilles d'accords Ecoute critique: 	Reproduire d'oreille des éléments musicaux
Consignes d'écoute de son propre jeu et du jeu d'autrui : notes : placement, justesse, associations (couleurs) rythmes : placement maîtrise de la pulsation sens du « timing » 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	Faire preuve d'un sens critique et autocritique

Démarches créatives :

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

Pratique de l'improvisation :

- Construction et structuration des improvisations
- Mise en application des éléments harmoniques et mélodiques (gammes, accords, arpèges)
- Travail sur les notes cibles et les notes d'approche, les guide-tones
- Improvisation sur la grille blues dans différentes tonalités
- Improvisation sur des standards issus des Realbook's et autres morceaux du répertoire
- Improvisation sur la grille blues dans différentes tonalités
- Construction de « Background »
- Construction d'introduction et de coda d'un thème
- Travail des II-7 V7 I
- 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 en fonction du style
- Ressenti et conscience du son jazz

Lecture et déchiffrage :

- notes en clés de sol
- croches en binaire et en ternaire (swing)
- chiffrage jazz des accords
- signes de reprise, coda, renvoi, da capo, carrés 1 et 2
- lecture et interprétation de standards issus des Realbook's et autres morceaux du répertoire
- 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 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 luimême, 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 et

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

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 :

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