

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse

Commission consultative des programmes de l'enseignement musical

Programme d'études

A.1.2.1. Formation musicale jazz

DIVISION INFÉRIEURE

Objectifs du cours

Le cours de formation musicale jazz vise à fournir toutes les informations nécessaires aux élèves désirant suivre un cursus dans le domaine du jazz et des musiques actuelles en leur fournissant toutes les informations sur les connaissances théoriques nécessaires à la pratique instrumentale et vocale dans ces types de musique. Les objectifs visés sont :

- Un aperçu global sur les techniques, le langage et la matière du jazz
- Un aperçu global des concepts harmoniques, rythmiques, de forme et de style, essentiels à l'apprentissage de l'improvisation
- Une mise en contexte par rapport à l'histoire et l'évolution des styles du jazz et des musiques actuelles
- Une formation de l'oreille complète et basée sur les besoins de l'improvisateur au sein d'un ensemble (*ear training*)

Matières à traiter

1. Le langage jazz

- Introduction à l'écoute du jazz
- Intégration des médias audiovisuels
- Motivation de l'élève de faire ses propres recherches musicales
- Les rôles des principaux instruments utilisés dans le jazz
- Lecture de la notation anglo-saxonne
- Introduction de la clé de fa dès le début
- Accords à trois et à quatre sons et leurs chiffrages
- Introduction au concept de l'interprétation d'un thème
- Initiation à la transcription
- Introduction à la littérature du jazz et aux *standards* de jazz

2. L'improvisation, l'harmonie, la forme, le style et le rythme

- Initiation à l'improvisation
- Harmonisation de la gamme majeure avec les accords à trois et à quatre sons
- Visualisation des accords et intervalles sur le clavier et apprendre à jouer les accords à trois et à quatre sons sur le clavier
- Les modes des gammes majeures et mineures
- Les cadences typiques (V-I, II-V-I et IV-V-I) en majeur et en mineur (entre autres)
- Initiation aux différentes formes du répertoire jazz (p. ex. : AABA, AABA', ABAC, blues, *rhythm changes*, etc.)
- Les différents styles de jazz et leurs éléments caractéristiques
- Introduction au rythme *swing* (phrasé ternaire)
- Exercices rythmiques axés sur la pulsation (en marchant les temps et/ou frappant le *backbeat* sur les 2e et 4e temps)
- Exercices de mémorisation : celles rythmiques simples que l'élève doit reproduire en frappant des mains
- Le sens du *timing* et la précision rythmique

3. L'histoire du jazz dans ses grandes lignes

- Introduction au blues : ses racines, l'importance des paroles dans le blues chanté et sa relation avec le jazz
- Introduction aux différentes époques du jazz
- Introduction aux grands maîtres du jazz

- Évolution et rôle des principaux instruments utilisés dans le jazz (batterie, basse, guitare, piano, trompette, saxophone, trombone, voix, etc.) depuis la période *New Orleans* jusqu'aujourd'hui

4. La formation d'oreille (*ear training*)

- Travail d'écoute sur les accords à trois et à quatre sons, ainsi que leurs renversements
- Travail d'écoute sur les suites d'accords
- Travail d'écoute sur la relation entre mélodie et accords
- Travail d'écoute sur la reconnaissance des modes
- Travail d'écoute sur la reconnaissance des formes de standards de jazz

FM jazz 1

Programme d'études

1. Bases théoriques :

- Introduction des bases théoriques de la notation musicale :
 - Placement des notes dans la clé de sol et la clé de fa
 - Notation rythmique
 - Fonctionnement des altérations
 - Le cycle des quintes
 - Notions de la tonalité et de l'armature
 - Intervalles allant jusqu'à l'octave
- Introduction d'éléments essentiels à l'apprentissage du jazz :
 - Les modes de la gamme majeure
 - Aperçu des gammes mineures (naturelle, mélodique et harmonique)
 - Les accords à trois sons (triades) et à quatre sons ainsi que le système de chiffrage et la notation anglo-saxonne
 - Les cadences typiques IV-V-I et II-V-I les *guide tones* et le fonctionnement du *voice leading* des *guide tones* dans la cadence II-V-I
 - Les accords diatoniques de la gamme majeure
 - Introduction du concept de *lead sheet* (avec tous les critères à respecter)
 - Introduction à l'analyse harmonique et mélodique à partir d'un *lead sheet* (analyse de standards comme par exemple Autumn Leaves, Summertime, Blue Bossa,...)
 - Etude de la relation entre la structure harmonique d'un morceau et les différentes gammes et modes à utiliser pour l'improvisation
 - Les formes *song* standard : AABA, AABA' et ABAC et la forme Blues (majeur)
 - Introduction au Blues en majeur et mineur

2. Formation de l'oreille relative :

- Exercices chantés sur les gammes majeures, intervalles, triades et modes
- Exercices de reconnaissance des intervalles, triades et modes
- Dictées mélodiques

3. Formation rythmique :

- Exercices sur la pulsation :
 - Les temps sont marchés
 - Le *backbeat* (2 et 4) est frappé aux mains
 - Ces exercices sont faits sur de la musique et à l'aide du métronome
- Exercices de lecture rythmique
- Dictées rythmiques

FM jazz 2

Programme d'études

1. Bases théoriques :

- Révision de la gamme majeure avec ses accords et modes
- Fonctions des accords de la gamme majeur (tableau de stabilité)
- Les gammes mineure naturelle et mineure harmonique, leurs modes et accords diatoniques
- Tensions et extensions sur les accords de septième
- Introduction au blues mineur (par exemple Mr. P.C., Equinox,...) et révision de la forme blues majeure
- Aperçu de l'harmonie tonale (tonalités majeures et mineures):
 - Accords diatoniques
 - Dominantes secondaires / Sub V
 - Introduction à l'échange modal
 - Dominantes secondaires
 - Accords diminués
- La forme *Rhythm Changes* (anatole)

2. Formation de l'oreille relative:

- Exercices chantés sur la gammes majeur et mineur naturelle, intervalles, accords de septième et modes
- Exercices de reconnaissance des intervalles
- Exercices de reconnaissance des triades majeures, mineures, augmentées et diminuées
- Exercices de reconnaissance des accords de septième
- Exercices de reconnaissance des modes faisant partie du programme
- Exercices de reconnaissance de progressions harmoniques simples en accords de septième

3. Formation rythmique:

- Exercices sur la pulsation :
 - Les temps sont marchés
 - Le *backbeat* (2 et 4) est frappé aux mains
 - Ces exercices sont faits sur de la musique et à l'aide du métronome
- Exercices de lecture rythmique chantés (en effectuant la pulsation)
- Dictées rythmiques

FM jazz 3

Programme d'études

1. Bases théoriques :

- Révision des bases théoriques de la notation musicale :
 - Placement des notes dans la clé de sol et la clé de fa
 - Fonctionnement des altérations
 - Notation rythmique
 - Notions de la tonalité et de l'armure
 - Intervalles allant jusqu'à l'octave, ainsi que de leurs renversements
 - Le cycle des quintes
- Introduction d'éléments essentiels à l'apprentissage du jazz :
 - Les modes de la gamme majeure
 - Les accords à trois sons (*triades*), ainsi que le système de chiffrage anglo-saxon

- Les cadences typiques IV-V-I et II-V-I
- Les renversements d'intervalles
- Les accords diatoniques de la gamme majeure
- Notions de base de la conduite des voix (*voice leading*)
- Les formes *song* standard : AABA, AABA' et ABAC

2. Formation de l'oreille relative :

- Introduction du système *movable do* et exercices sur son application à la lecture des notes et les exercices sur les gammes majeures, intervalles, triades et modes
- Exercices chantés sur les gammes majeures, intervalles, triades et modes
- Exercices de reconnaissance des intervalles, triades et modes (en classe)
- Exercices de reconnaissance de progressions harmoniques simples en triades (en classe)
- Premier trimestre :
 - Dictées mélodiques (en classe)
- Second et troisième trimestres :
 - Relevés de parties de solos des périodes *New Orleans*, *Chicago* et *Swing* (à faire à la maison)

3. Formation rythmique :

- Exercices sur la pulsation :
 - Les temps sont marchés
 - Le *backbeat* (2 et 4) est frappé aux mains
 - Ces exercices sont faits sur de la musique et à l'aide du métronome
- Exercices de lecture rythmique :
 - Préparation de figures rythmique (2 figures par leçon)
 - Exercices chantés en classe (en effectuant la pulsation)
 - Duos rythmiques chantés en classe (en effectuant la pulsation)
- Dictées rythmiques (en classe)

FM jazz 4

Programme d'études

1. Bases théoriques :

- La gamme mineure mélodique, ses modes et ses accords diatoniques
- La gamme mineure harmonique, ses modes et ses accords diatoniques
- Les différents types d'accords de septième et leurs renversements
- Les intervalles redoublés
- Notes de tension sur les accords de septième
- La forme Blues (AAB et *Riff*)
- Les *guide notes*
- La conduite des voix (*voice leading*) appliquée aux guide notes
- Aperçu de l'harmonie tonale (tonalités majeures et mineures)
- Accords diatoniques
- Dominantes secondaires / SubV
- Échange Modal / SD mineure
- Dominants à fonction spéciale
- Accords diminués
- Notions d'analyse harmonique
- La forme *Rhythm Changes*
- Approches chromatiques et diatoniques sur les triades (1, 2 et 3 notes)
- Gamme chromatique et gamme par tons

2. Formation de l'oreille relative :

- Exercices chantés sur les gammes mineur mélodique et mineur harmonique, intervalles, accords de septième et modes (peuvent être exécutés avec le système *movable do*, comme avec le système de solmisation traditionnel).
- Exercices de reconnaissance des intervalles, accords de septième et modes (en classe)
- Exercices de reconnaissance de progressions harmoniques simples en accords de septième : guide notes + basse (en classe)
- Relevés de parties de solos des périodes *Swing, Be Bop, Hard Bop et Cool Jazz* (à faire à la maison)

3. Formation rythmique :

- Exercices sur la pulsation :
 - Les temps sont marchés
 - Le *backbeat* (2 et 4) est frappé aux mains
 - Ces exercices sont faits sur de la musique et à l'aide du métronome
- Exercices de lecture rythmique :
 - Préparation de figures rythmique (2 figures par leçon)
 - Exercices chantés en classe (en effectuant la pulsation)
 - Duos rythmiques chantés en classe (en effectuant la pulsation)
- Dictées rythmiques (en classe)

Examen pour l'obtention du certificat de la division inférieure

(ayant lieu à la fin de la 4e année)

- **Épreuve écrite** (20 points) :
 - épreuve théorique écrite (en classe) portant sur la matière traitée au cours
- **Épreuve orale** (20 points) :
 - chanter une transcription d'un solo de l'époque *New Orleans, Chicago, middle jazz ou swing* imposé par l'établissement. L'élève chante avec l'enregistrement du morceau.
 - lecture rythmique : à réaliser en frappant le *backbeat*
- **Travail personnel de l'élève** (20 points) :
 - transcription écrite d'un solo de l'époque *be-bop ou hard bop*, imposé par l'établissement

DIVISION MOYENNE

Objectifs du cours

Le cours de formation musicale jazz de la division moyenne vise à solidifier les bases théoriques des élèves désirant accomplir un cycle d'études du jazz et des musiques actuelles, sans avoir l'ambition d'intégrer un programme universitaire. La matière traitée dans les années précédentes est mise en pratique sous la forme de projets d'arrangement pour des instrumentations phares telles qu'elles ont été employées tout au long de l'histoire du jazz, dont un aperçu des techniques de base est traité au cours de l'année scolaire. De plus, les élèves obtiennent des bases solides quant aux mesures impaires et à l'écoute harmonique, grâce à des dictées harmoniques allant jusqu'à quatre notes.

Programme d'études

1. Bases théoriques :

- Révision des principes de l'harmonie tonale
- Gammes diminuées
- Accords sus4, add9, min add9, 7sus4, 6 et min6
- Réharmonisation de la forme *Blues*
- Analyse mélodique : notes d'accord, tensions et notes de passage
- Analyse harmonique
- Voicings *drop2*, *drop3*, *drop2&4*
- Gammes *be-bop* majeur et mineur (6-dim), *be-bop* dominant
- Hybrides, *polychords*, *upper structure triads*
- Notions de base des techniques d'arrangement :
 - *Voicings*
 - *Chord Scales*
 - Réharmonisation des notes d'approche
 - Instruments transpositeurs
 - Écriture pour section rythmique

2. Formation de l'oreille relative :

- Exercices chantés sur les accords de septième et les tension simples (peuvent être exécutés avec le système *movable do* ou avec le système de solmisation traditionnel).
- Exercices de reconnaissance des accords de septième et notes de tension (en classe)
- Exercices de reconnaissance de progressions harmoniques simples en accords de septième : guide notes + basse + 1 note de tension (en classe)

3. Formation rythmique :

- Exercices sur les mesures impaires :
 - Les temps sont marchés
 - La *clave* est frappée aux mains pour les mesures 3/4 et 5/4
- Ces exercices sont faits sur de la musique et à l'aide du métronome
- Exercices de lecture rythmique :
 - Préparation de figures rythmique (2 figures par leçon)
 - Exercices chantés en classe (en effectuant la pulsation)
 - Duos rythmiques chantés en classe (en effectuant la pulsation)
- Dictées rythmiques (en classe)

Examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne

- **Épreuve écrite (20 points) :**
 - épreuve théorique écrite portant sur la matière traitée au cours, test à écrire en classe.
- **Épreuve orale (20 points) :**
 - chanter une transcription imposée par l'établissement. L'élève chante avec l'enregistrement du morceau.
 - lecture rythmique : 16 mesures à exécuter en marchant les temps et frappant la *clave*
 - exercice consistant à reconnaître des accords de septième à l'oreille et à chanter une note de tension précisée par l'examinateur (9, 11, #11 et 13)
- **Travail personnel de l'élève (20 points) :**
 - Arrangement d'au moins 3 chorus d'un thème de 32 mesures imposé par l'établissement (d'une difficulté adaptée à la division moyenne) pour 5 cuivres plus une section rythmique.

DIVISION MOYENNE SPÉCIALISÉE

Objectifs du cours

Le cours de formation musicale jazz de la division moyenne spécialisée vise à solidifier les bases théoriques des élèves désirant accomplir un cycle d'études du jazz et des musiques actuelles et préparant un examen d'admission en vue d'intégrer un programme universitaire. La matière traitée dans les années précédentes est mise en pratique sous la forme de projets d'arrangement pour des instrumentations phares telles qu'elles ont été employées tout au long de l'histoire du jazz, dont un aperçu des techniques de base est traité au cours de l'année scolaire. De plus, les élèves obtiennent des bases solides quant aux mesures impaires et à l'écoute harmonique, grâce à des dictées harmoniques allant jusqu'à quatre notes.

Programme d'études

1. Bases Théoriques :

- Révision des principes de l'harmonie tonale
- Gammes diminuées
- Accords sus4, add9, min add9, 7sus4, 6 et min6
- Réharmonisation de la forme *Blues*
- Analyse mélodique : notes d'accord, tensions et notes de passage
- Analyse harmonique
- Voicings *drop2*, *drop3*, *drop2&4*
- Gammes *be-bop* majeur et mineur (6-dim), *be-bop* dominant
- Hybrides, *polychords*, *upper structure triads*
- Notions de base des techniques d'arrangement :
 - Voicings
 - Chord Scales
 - Réharmonisation des notes d'approche
 - Instruments transpositeurs
 - Écriture pour section rythmique

2. Formation de l'oreille relative :

- Exercices chantés sur les accords de septième et leurs notes de tension (toutes les tensions possibles. Les exercices peuvent être exécutés avec le système *movable do* ou avec le système de solmisation traditionnel).
- Exercices de reconnaissance des accords de septième et notes de tension (en classe)
- Exercices de reconnaissance de progressions harmoniques simples en accords de septième : guide notes + basse + notes de tension (jusqu'à 2 notes) (en classe)

3. Formation rythmique :

- Exercices sur les mesures impaires :
 - Les temps sont marchés
 - La *clave* est frappée aux mains pour les mesures 3/4, 5/4 et 7/4
- Ces exercices sont faits sur de la musique et à l'aide du métronome
- Exercices de lecture rythmique :
 - Préparation de figures rythmique (2 figures par leçon)
 - Exercices chantés en classe (en effectuant la pulsation)
 - Duos rythmiques chantés en classe (en effectuant la pulsation)
 - Dictées rythmiques (en classe)

Examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée

- **Épreuve écrite (20 points) :**
 - Épreuve théorique écrite portant sur la matière traitée au cours, à écrire en classe.
- **Épreuve orale (20 points) :**
 - Chanter une transcription imposée par l'établissement. L'élève chante avec l'enregistrement du morceau.
 - Lecture rythmique : 24 mesures à exécuter en marchant les temps et frappant la *clave*
 - Exercice consistant à reconnaître des accords de septième à l'oreille et à chanter une note de tension précisée par l'examineur (toutes les tensions possibles)
- **Travail personnel de l'élève (20 points) :**
 - Arrangement d'au moins 3 chorus d'un thème de 32 mesures imposé par l'établissement (d'une difficulté adaptée à la division moyenne spécialisée) pour 5 cuivres plus une section rythmique.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel spécifique pour la formation musicale jazz

Laborier, David (2021) Rouages – mécanismes théoriques du jazz et des musiques actuelles Vol. 1-3
Waltzing-Parke Publishing, 2021

Manuels non spécifiques à la formation musicale jazz

(par domaine musical / liste non exhaustive)

Théorie Musicale :

- Levine, Mark (1995) The Jazz Theory Book, *Sher Music Co., 1995* / ISBN 1-883217-04-0
- Levine, Mark (1990) The Jazz Piano Book, *Sher Music Co., 1990* / ISBN 978-0961470159
- Ligon, Bert (2001) Jazz Theory Resources - Volume One - tonal, harmonic, melodic & rhythmic organization of jazz, *Houston Publishing, Inc., 2001* / ISBN 978-0-634-03861-7
- Ligon, Bert (2001) Jazz Theory Resources - Volume Two - tonal, harmonic, melodic & rhythmic organization of jazz, *Houston Publishing, Inc., 2001* / ISBN 978-0-634-03862-4
- Ligon, Bert (1999) Comprehensive Technique for Jazz Musicians - 2nd edition, *Houston Publishing, Inc., 1999* / ISBN 978-0-634-00176-5
- Mehegan, Bob (1959) Jazz Improvisation 1 - Tonal and Rhythmic Principles, *Amsco Music Publishing Company, 1984* / ISBN 0-8230-2559-4
- Mehegan, Bob (1962) Jazz Improvisation 2 - Jazz Rhythm and the Improvised Line, *Amsco Music Publishing Company, 1984* / ISBN 0-8230-2572-1
- Mehegan, Bob (1964) Jazz Improvisation 3 - Swing and Early Progressive Piano Styles, *Amsco Music Publishing Company, 1984* / ISBN 0-8230-2573-X
- Mehegan, Bob (1965) Jazz Improvisation 4 - Contemporary Piano Styles, *Amsco Music Publishing Company, 1984* / ISBN 0-8230-2575-8
- Rawlins, Robert / Bahha, Nor Eddine (2005) Jazzology - the encyclopedia of jazz theory for all musicians, *Hal Leonard Corporation, 2005* / ISBN 978-0-634-08678-6
- Sarnecki, Mark (1997) The Complete Elementary Music Rudiments - 2nd edition, *The Frederick Harris Music Company, 2001* / ISBN 978-1-55440-277-9
- Schmeling, Paul (2005) Berklee Music Theory - Book 1 - basic principles of rhythm, scales and intervals - 2nd edition, *Berklee Press, 2011* / ISBN 978-0-87639-110-5
- Schmeling, Paul (2006) Berklee Music Theory - Book 2 - fundamentals of harmony - 2nd edition *Berklee Press, 2011* / ISBN 978-0-87639-111-2
- Siron, Jacques (1992) La Partition Intérieure - Jazz, Musiques Improvisées - 5ème édition, *Editions Outre Mesure (2001)* / ISBN 2-907891-03-0