

CRR de Tours-Jazz à Tours : cursus DEM jazz

Projet pédagogique 2013-2014

Coordination : Guillaume de Chassy / guillaume.dechassy@wanadoo.fr

1-Le public / l'équipe pédagogique

Le cursus DEM jazz est un cycle spécialisé pré-professionnel, co-organisé par le CRR de Tours et l'école Jazz à Tours, avec le soutien du Petit Fauchoux.

Ce partenariat, opérationnel depuis 12 ans, est renforcé par des collaborations régulières avec le département jazz de l'Université François Rabelais.

La formation s'adresse à des jeunes musiciens ayant déjà de solides acquis en jazz et porteurs d'un projet personnel en développement.

Sa durée est de 2 ans, avec la possibilité d'une entrée directe en 2e année pour les étudiants issus du Cycle Préparatoire de Jazz à Tours (formation financée par la Région Centre).

L'équipe pédagogique est composée du professeur-coordonateur issu du CRR (G. de Chassy, en charge également des cours de pratique collective, culture et piano) et d'enseignants de Jazz à Tours :

Thierry Vaillot (harmonie et guitare), Claude Duchet (écriture), Loïc Blairon (contrebasse et sessions basse-batterie), Patricia Ouvrard (voix), JB Réhault et Rémi Dumoulin (saxophones), Sébastien Rideau et Antoine Polin (guitare), Nicolas le Moullec (basse), Matthieu Desbordes et Thierry Lange Berteaux (batterie), Ronald Baker (trompette). Cette équipe est complétée ponctuellement par des intervenants extérieurs en cas de besoins spécifiques :

David Patrois (vibraphone), Jean-Louis Pommier (trombone) etc

2-Les objectifs

Le DEM est un diplôme d'établissement, délivré indépendamment par chaque conservatoire.

A Tours, le DEM jazz se veut attester de la capacité d'un jeune musicien à s'insérer dans le monde professionnel.

Cette formation est pilotée et réactualisée régulièrement en cohérence avec les contenus des Cycles Intensifs et Préparatoires de Jazz à Tours, pour :

- approfondir la culture du jazz
- consolider les acquis techniques et la maîtrise des langages
- développer la polyvalence et le travail en autonomie
- faciliter l'éclosion d'un projet personnel de niveau professionnel.

Les dispositifs d'accompagnement mis en place par Jazz à Tours (notamment « Jazz Emergence ») et le partenariat avec le Petit Fauchoux préparent à l'insertion dans le monde du travail, pendant et après le cursus DEM.

L'entrée dans le cursus se fait sur concours.

Le DEM jazz s'obtient par totalisation de 5 Unités d'Enseignement (U.E) :

1-Harmonie

2-Instrumentale : répertoire imposé, lecture, blues a capella, solo

3-Ecriture

4-Culture

5-Projet Personnel et Professionnalisation.

3-Descriptif de la formation

1ère année

- **Harmonie** : 1h30/ hebdomadaires .

Aspects théoriques avec application à la voix et aux instruments.

Pratique du piano complémentaire.

- **Cours individuels d'instrument** : 1h par quinzaine

- **Ateliers de pratique collective** : 5 h hebdomadaires: travail des 30 standards du répertoire imposé + montage de morceaux originaux pour les concerts d'ateliers. Consolidation des acquis sur les techniques et les langages du jazz : son, rythme, harmonie, phrasé, expression, engagement, réflexes de jeu collectifs etc.

- **Atelier d'écriture** : 2h/ hebdomadaires

Basé sur l'expérimentation et la pratique, avec réalisation d'exemples sur les instruments. Les devoirs d'écriture sont joués régulièrement par des formations à géométrie et instrumentations variables, du quintet au nonet. Les étudiants en musique classique du CRR participent aux restitutions.

-**Culture** : 3h par semaine. Pour chaque étudiant, présentation dans l'année de 2 exposés d'une heure sur un sujet de l'histoire du jazz .

Réalisation de 2 repiquages de solos sur disque + écriture de 2 solos sur des standards de la liste imposée

-**Sessions rythmique basse-batterie** : 10 séances de 2h sur l'année.

-**Stage de 3 jours avec intervenant extérieur** : suivi d'un concert.

-**Stage de 3 jours avec la Classe d'Art Dramatique** : « Jazz dans le texte »: création commune avec les étudiants-comédiens et restitution publique (voir ci-après).

-**Concerts** tout au long de l'année, au CRR ou au Petit Fauchoux :

notamment «Step One » et « Big Day », « Work in progress » et festival « Starting Blocks »

-**Masterclasses** : rencontre avec des artistes de passage au Petit Fauchoux.

Passage en 2e année: sur décision du Conseil Pédagogique.

2e année

Accessible aux étudiants venus de 1ère année et directement aux étudiants issus de la Prépa-2.

Elle vise, dans une première phase, à asseoir « les Humanités du jazz », puis, dans une deuxième phase, se concentre sur la préparation du projet personnel de fin de cursus.

- **Harmonie** : cours jusqu'à mi-janvier ; 1h30/ hebdomadaire.

Aspects théoriques avec application à la voix et aux instruments.

Pratique du piano complémentaire.

- **Cours individuels d'instrument** : toute l'année ; 1h par quinzaine.

- **Ateliers de pratique collective** : jusqu'à mi- janvier ; 3h /hebdomadaires.

Consolidation des acquis sur les techniques et les langages du jazz : son, rythme, harmonie, phrasé, expression, engagement, réflexes de jeu collectifs etc.

* Travail de fond : préparation de l'UE Instrumentale.

Lecture à vue, connaissance des 30 thèmes du répertoire imposé (dans plusieurs tonalités, tempos et métriques, avec écoute de versions de référence), improvisations collectives à géométries et paramètres variables, autonomie rythmique et blues a capella, solo libre.

* Montage de répertoire : dans la perspective du concert « Step One » de décembre.

-**Atelier d'écriture** : cours toute l'année ; 2 h/ hebdomadaires. 3 restitutions notées en cours d'année.

-**Culture** : 3h/ hebdomadaires. Pour chaque étudiant, présentation dans l'année de 2 exposés d'une heure sur un sujet de l'histoire du jazz .

Réalisation de 2 repiquages de solos sur disque + écriture de 2 solos sur des standards de la liste .

-**Projet Personnel** : sessions de travail à partir de mi-janvier, encadrées par G. de Chassy.

Chaque étudiant prépare un programme d'une durée de 30 minutes, composé et arrangé selon son esthétique personnelle, avec les musiciens de son choix. Il aura donc à la fois un rôle de soliste et de directeur artistique du groupe.

Restitutions intermédiaires en concert:

Independance Days #1 et #2 (CRR).

Validation finale en concert : 16 et 17 juin (Petit Fauchaux.)

-**Professionnalisation** : dans le cadre du projet personnel, sont abordés les aspects matériels (fiche technique, plan de scène, planning de balance), scéniques (présentation / attitude sur scène), promotionnels (dossier de présentation du projet et des musiciens, aspects financiers ...) et plus généralement la connaissance du milieu professionnel (diffuseurs, productions, labels, institutions, médias etc.)

-**Sessions basse-batterie** (Loïc Blairon): 13 séances de 2h, réparties sur l'année.

-**Chant et improvisation vocale** (Patricia Ouvrard) : 5 séances de 2h

-**Stage de 3 jours avec intervenant extérieur** (Médéric Collignon) : suivi d'un concert, du 10 au 13 février 2014.

-**Stage de 3 jours avec la Classe d'Art Dramatique** « Jazz dans le texte » : du 10 au 14 mars 2014, création commune avec les étudiants-comédiens et restitution publique au CRR (14 mars), puis au Petit Fauchaux (le 17 mars).

-**Concerts** tout au long de l'année, au CRR, au Petit Fauchaux et sur d'autres scènes régionales : notamment « Step One » (16 décembre 2013), « Big Day » (17 mars), « Independance Days » (7 & 14 avril 2014) et festival « Au fil du jazz » (16 janvier 2014 à Langeais).

-**Masterclasses** : rencontre avec des artistes de passage au Petit Fauchaux

4-Evaluations

Les évaluations ont lieu tout au long de la 2e année du cursus, devant jury interne ou externe.

L'acquisition des compétences est évaluée selon une note dite « technique », sur 10.

Le comportement de l'étudiant (ponctualité, assiduité, cohésion avec le groupe, force de proposition, progression) est évalué par chaque enseignant dans la situation correspondantes: cours collectifs et individuels, stages, concerts. La note dite « de comportement », sur 10, permet d'orienter les décisions du jury lors des délibérations.

-**UE Harmonie** : cumul de 5 certificats

-réalisation de grille piano (avec préparation).

-déchiffrage d'accords au piano

-improvisation à l'oreille sur séquence tonale

-improvisation à l'oreille sur des modes

- épreuve écrite:

-Repiquage de la grille d'un standard et questions d'analyse sur cette grille

-Remplir harmoniquement une grille énoncée uniquement avec I- IV- V à l'aide de

substitutions diverses

Validation: janvier et/ou juin. Jury interne. Obtention de l'UE : note pour chaque certificat $\geq 5/10$

-UE Instrumentale : cumul de 4 certificats

- connaissance du répertoire (30 thèmes imposés, accompagnés par une rythmique professionnelle)
- lecture à vue (accompagnée par une rythmique professionnelle)
- blues a capella (improviser au tempo sur un blues sans accompagnement)
- solo instrumental libre

Validation: janvier et/ou juin. Jury interne. Obtention de l'UE : note pour chaque certificat $\geq 5/10$

Répertoire imposé :

Softly as in a morning sunrise

bye bye blackbird

it could happen to you

the boy next door

if i should lose you

taking a chance on love

body and soul

how deep is the océan

all the things

easy to love

long ago and far away

days of wine and roses

in your own sweet way

in love in vain

stella by starlight

alone together

when will the blues leave

interplay

like Sonny

i got it bad

dolphin dance

four brothers

windows

milestones

falling grace

processional

donna lee

oléo

we see

infant eyes

-UE Ecriture :

Validation cumulée sur 3 sessions d'orchestre : novembre, février et juin. Jury interne.

Obtention de l'UE : moyenne pondérée des 3 notes techniques (25%, 25%, 50%) $\geq 5/10$

-UE Culture : cumul de 2 certificats

-exposés (2 présentations de 1 heure par étudiant)

-relevés et écriture de chorus (2 présentations par étudiant)

Validation tout au long de l'année. Jury interne.

Obtention de l'UE : note pour chaque certificat $\geq 5/10$.

-UE Projet Personnel et Professionnalisation:

-mise en situation préparatoire (concerts Big Day et Independence Day)

-concert final (juin) : jury externe, composé des 2 directeurs (CRR + Jazz à Tours), d'un musicien titulaire du C.A Jazz et d'une personnalité extérieure, représentative du milieu professionnel (musiciens, diffuseurs, journalistes etc.).

-professionnalisation : réalisation d'un dossier de présentation promotionnelle et technique du projet.

Entretien avec le jury.

Obtention de l'UE : note globale $\geq 5/10$

Validations :

Toutes les UE doivent être validées à l'issue de la 2e année du cursus.

Toutefois, une année supplémentaire pourra être accordée, à titre exceptionnel, pour la validation des UE Projet Personnel et Professionnalisation.

5- Formation et insertion professionnelle

Depuis une dizaine d'années, l'équipe pédagogique suit le parcours de la plupart des étudiants après leur passage par le cursus DEM. Les trois quarts de ces jeunes vivent aujourd'hui de la musique.

Jazz à Tours a accompagné de nombreux projets d'envergure avec des groupes issus du cursus (Tilbol, Zoolt, RAS, Groove Catchers, Tasty Granny etc) en partenariat avec Le Petit Fauchoux et la Fneijma, notamment (dispositif Jazz Emergence).

Au cours de cette période, l'environnement est devenu de plus en plus concurrentiel, plus mouvant aussi et les débouchés toujours plus aléatoires pour les musiciens de jazz, a fortiori pour les jeunes arrivants.

On peut distinguer 4 atouts décisifs pour l'insertion professionnelle, à prendre en compte au cours de la formation : polyvalence, créativité, professionnalisme et esprit d'entreprise.

Polyvalence

Etre "seulement" un champion de son instrument ne suffit pas; il faut aussi savoir lire, écrire et arranger la musique et avoir une pratique minimum du piano.

Une culture approfondie est un préalable indispensable à tout cela : études des maîtres du jazz (relevés, analyse d'écoute) mais aussi connaissance d'un large éventail de styles musicaux (Classiques, Musiques du monde, Chanson, Pop, Rock, Electro etc) et sensibilisation à d'autres disciplines artistiques (théâtre, danse, image etc).

Cette polyvalence se traduit par une véritable adaptabilité à de multiples situations professionnelles : intégration rapide dans un groupe ou remplacement de dernière minute, mise en forme d'un projet, rencontre interdisciplinaire, enregistrement etc

Créativité

En plus d'être un exécutant compétent et souple, le musicien doit pouvoir affirmer son identité et être force de proposition. Certes, la créativité ne se décrète pas, mais on peut la stimuler dans le cadre d'une formation. L'identité de chacun se construit, entre autres, au cours du montage de projets personnels : concevoir et présenter sur scène sa musique avec les musiciens de son choix.

Professionnalisme

C'est un ensemble de qualités de base, face à la musique (implication, efficacité) et à son environnement (ponctualité, fiabilité, constance).

Cette attitude va de pair, bien entendu, avec la maturité des jeunes musiciens. Mais il est essentiel de la favoriser, même si les préoccupations des étudiants sont souvent ailleurs.

S'agissant spécifiquement d'un projet personnel, le programme est vaste : apprendre à organiser son groupe d'un point de vue matériel (fiche technique, plan de scène, planning de balance), scénique (présentation / attitude sur scène), promotionnel (savoir présenter et vendre son projet, aspects contractuels et financiers ...), connaître les principaux acteurs du milieu professionnel et ses réseaux (concours, tremplins, diffuseurs, producteurs, labels, institutions, médias etc.), à l'échelle locale d'abord, puis nationale.

Esprit d'entreprise

Etre musicien professionnel repose avant tout sur un choix de vie. Cette vie est libre mais rude.

Il faut être sans cesse son propre moteur, son propre promoteur, sans attendre à priori d'assistance extérieure.

Les jeunes musiciens qui réussissent le mieux sont porteurs d'un projet. Ils sont déterminés, structurés, et n'hésitent pas à pousser les portes, à travailler les réseaux, locaux et régionaux, sur la durée. ils ont compris que rien ne leur est dû, qu'il faut souvent consacrer plus de temps à organiser, communiquer, convaincre, qu'à la musique proprement dite.

En parallèle, ils évoluent dans une multitude de projets d'esthétique très diverses, où leur polyvalence et leur ouverture d'esprit sont de mise.