

Formation au CA de JAZZ -Programme-

1) Avant-propos

La réalité du monde d'aujourd'hui dans le domaine des musiques de jazz nous impose une réflexion nouvelle.

“L'artiste en jazz” se doit d'intégrer dans son projet de carrière le volet pédagogie sans que celui-ci ne représente fatalement une voie résignée ou opportuniste, du fait d'un certain manque d'activité sur scène.

L'enseignant(e) reste avant tout un(e) musicien(ne) de terrain qui transmet, au-delà des éléments théoriques, les acquis et la réflexion que lui procurent ses propres expériences de vie d'artiste.

La formation au CA de jazz du CNSMDP se veut, plus que tout, riche et dynamique, forte de rencontres et d'expériences didactiques partagées avec des musiciens actifs, créateurs et pédagogues qui dynamisent la scène de tous les jazz d'aujourd'hui.

L'expérience incontournable (de presque 20 années) du département de pédagogie du CNSMDP permet d'offrir aux étudiants en formation, en parallèle des enseignements de la pédagogie du jazz, une approche unique des sciences de l'éducation et des aspects littéraires, philosophiques, sociologiques et pratiques de la musique et, au delà, de toute forme d'art.

Cette formation pédagogique pluridisciplinaire s'articule autour de trois principes fondamentaux:

- Etre soi-même un artiste de jazz passionné, pratiquer au plus haut niveau, analyser les éléments de sa (ses) pratique(s) et transmettre avec efficacité, pertinence et ouverture.
- Avoir conscience de la diversité des profils d'élèves auxquels le futur enseignant devra s'adresser au sein des établissements proposant un enseignement du jazz (EMA, CRC, CMA, CRD, CRR):
enfants, adolescents, adultes, débutants, amateurs, étudiants en cours de professionnalisation, professionnels en formation complémentaire.
- Etre capable, à travers ces cours, ateliers pédagogiques et rencontres de développer une méthodologie savante et sensible, un *art de transmettre*.

2) Programme: plan général

La formation au CA de jazz est une formation pluridisciplinaire.

Elle comprend:

a) Des cours communs avec les autres formations au CA

- Sciences de l'éducation
- Esthétique et littérature
- Formation à l'écriture du mémoire
- Direction d'équipe

- Initiation à la musique indienne (improvisation indienne)
- Initiation à l'impro générative (improvisation instrumentale)

(dispenses possibles pour certaines matières en accord avec l'équipe pédagogique)

b) Des cours spécifiques à la formation au CA de jazz

Didactiques

- Didactique de la pratique individuelle.
- Didactique de la pratique d'ensemble (du duo à la moyenne formation)
- Didactique de la théorie du jazz, de l'harmonie et du "ear training".
- Didactique de la composition, de l'arrangement, de l'orchestration et de la direction d'orchestre appliquée à l'écriture. Méthodologie de l'analyse.

Culture du jazz appliquée

- Répertoire et tradition orale
- Histoire du jazz
- Soundpainting
- Esthétique(s), réflexion(s), philosophie(s), transversalité
- Territoires pédagogiques
- D'autres pédagogies, esthétiques et outils d'apprentissage

c) Week-ends thématiques

- En commun avec les autres formations
- Spécifiques au jazz

d) Stage en établissement au sein d'un département jazz (stage encadré)

e) Rédaction d'un mémoire

f) Projet pédagogique (création d'un projet artistique transversal) au sein d'un établissement.

3) Détail des contenus relatifs aux cours spécifiques jazz

- Didactique de la pratique individuelle.

Fondamentaux et outils puis, avec élèves cobayes (tous niveaux).

Ecoute et évaluation. Elaboration de pistes de travail nécessaires à l'éveil et à la progression de l'élève tant sur le plan instrumental que sur celui du langage et de l'improvisation.

Prise en charge d'un élève qui ne joue pas du même instrument que soi.
(connaître les spécificités des instruments dont on ne joue pas)

- Didactique de la pratique d'ensemble.

Fondamentaux et outils puis, avec groupes cobayes (tous niveaux, du duo au septet/octet)).

Ecoute et évaluation. Elaboration des pistes de travail en collectif (le répertoire approprié, le tempo, la mise en place, le son, l'écoute, la réactivité...).

Méthodologie de la direction de groupe: le rôle du "leader".

- Didactique de la théorie du jazz, de l'harmonie et du "ear training" .

Fondamentaux et outils.

Elaboration et maîtrise d'un programme d'apprentissage rassemblant l'ensemble de ces disciplines en tenant compte des niveaux, âges et orientations (du niveau initiation/débutant jusqu'à fin de cycle spécialisé).

- Didactique de la composition, de l'arrangement, de l'orchestration et de la direction d'orchestre appliquée à l'écriture. Méthodologie de l'analyse.

Elaboration et maîtrise d'un programme d'apprentissage rassemblant l'ensemble de ces disciplines et s'adressant à tous les niveaux (du niveau initiation/débutant jusqu'à fin de cycle spécialisé).

Méthodologie de l'initiation à l'écriture : importance de mettre la composition (démarche de création) et "l'organisation orchestrale" en oeuvre dès les premiers niveaux (composer, écrire une seconde voix, harmoniser basiquement ses composition, diriger sa musique, organiser la section rythmique, connaître les tessitures et spécificités de chaque instrument...).

Arrangement et orchestration toutes formations incluant big-band traditionnel et autres grandes formations.

Ecriture pour bois, pour cordes.

Méthodologie de l'analyse de score (big-band, jazz symphonique...)

- Répertoire et tradition orale

Développer une méthodologie élargie de l'apprentissage du répertoire:

- Apprendre d'oreille.
- Situer l'oeuvre (le standard) dans l'histoire.

- Situer le compositeur et l'utilisation originale de l'oeuvre (comédie musicale, film, jazz moderne...).
- Analyse des différentes versions enregistrées (originales et plus actuelles)
- Choix des répertoires en fonction du niveau et orientations stylistiques des élèves.

Le répertoire comme outil pédagogique.

Les répertoires "incontournables".

- **Histoire du jazz**

Méthodologie appliquée sous forme d'intervention thématique d'un journaliste, historien ou écrivain. Au-delà d'un parcours historique généraliste, développer une analyse plus profonde des événements, périodes et personnalités ayant marqué l'histoire du jazz.

- **Soundpainting**

Maîtrise de l'ensemble des codes et signes permettant la mise en oeuvre de cet outil d'improvisation en temps réel.

En maîtriser soi-même la pratique pour mieux la transmettre.

Développer une approche, une méthodologie qui permettra d'intégrer ce procédé dans un discours jazz, au sens le plus large.

Ouverture vers la transversalité: le soundpainting rassemble, fédère d'autres acteurs des mondes artistiques (théâtre, danse...)

- **Esthétique (s), réflexion (s), philosophie (s), transversalité**

A partir de conférences/rencontres avec des personnalités marquantes des mondes du jazz d'hier et d'aujourd'hui (musiciens, compositeurs, pédagogues, philosophes, écrivains...), envisager la pédagogie et ses outils contemporains sous un angle différent.

Des clés vers la transversalité: d'autres territoires pour plus d'inspiration et d'expérimentation en jazz (la danse, le théâtre, la musique classique contemporaine, les musiques du monde...).

- **Territoires pédagogiques**

Rencontres avec des musiciens-pédagogues aux parcours singuliers et/ou hors-frontières. Témoignages et analyse des outils et différences.

- Une certaine réalité de la pédagogie du jazz en France loin de Paris et de sa proche couronne.

- La pédagogie du jazz hors de nos frontières: le modèle américain (Berklee, Julliard...), les pays Scandinaves, L'Europe de l'Est...

- **D'autres pédagogies et esthétiques**

A partir d'expériences individuelles, analyse de systèmes pédagogiques "parallèles" (rencontre avec des personnalités ayant élaboré d'autres méthodes d'approche du jazz et de l'improvisation). Comprendre et pratiquer ces méthodes afin d'enrichir ses propres outils pédagogiques.

Equipe pédagogique jazz 2015/2016 (*sous réserve*)

Coordonnateur de la formation: Hervé SELLIN

Didactiques

Hervé SELLIN/ Vincent Lê QUANG/Benjamin MOUSSAY: pratique individuelle, pratique d'ensemble.

Frédéric FAVAREL: théorie, harmonie, ear training,.

Carine BONNEFOY: composition, arrangement, orchestration, direction d'orchestre (niveau débutant à début de 3ème cycle).

François THEBERGE: composition, orchestration, arrangement, direction d'orchestre, analyse (niveau fin de 3ème cycle à fin de cycle spécialisé).

Big-Band.

Culture du jazz appliquée

Hervé SELLIN, Riccardo del FRA, Pierre de BETHMANN, François THEBERGE, François JEANNEAU: répertoire et tradition orale.

Franck BERGEROT: histoire du jazz.

Vincent Lê QUANG, François JEANNEAU: soundpainting.

Daniel HUMAIR, Jean-Louis CHAUTEMPS, F. JEANNEAU, Laurent CUGNY: histoire, esthétique(s), philosophie(s), réflexions (s).

Guillaume de CHASSY, P. de BETHMANN: territoires pédagogiques.

R. del FRA: transversalité.

Andy EMLER, Bojan ZULFIKARPASIC : d'autres pédagogies, esthétiques et outils d'apprentissage.