

GRIBOUJAZZ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le jazz raconté aux enfants sur images animées

THOMAS CHAMPAGNE
saxophone

GUILLAUME VIERSET
guitare

NICHOLAS YATES
contrebasse

FABIO ZAMAGNI
batterie

GRIBOUJAZZ

LE JAZZ RACONTÉ AUX ENFANTS SUR IMAGES ANIMÉES

GribouJazz s'est lancé un défi de taille. Donner le goût du jazz aux plus jeunes par le biais d'un concert mêlant musique live, animation vidéo et commentaires, le tout dans une optique résolument ludique.

Ainsi, sont racontées les racines de ce genre musical en associant des termes techniques qui lui sont propres à des personnages colorés et attrayants : la contrebasse à pattes déroule sa marche (walking bass), la batterie-araignée balance son swing, tandis que la mélodie et l'harmonie, respectivement représentées par un saxophone volatile et un pinceau complètent cette fresque animée. Le tout en laissant évidemment toujours le dernier mot à la musique.

L'approche repose donc sur la triple correspondance entre notion-clé, image et musique, qui se combinent peu à peu, avant de déployer les magiques ressorts de l'improvisation et du groove dans les compositions de jazz. Ce spectacle sera l'occasion pour les enfants de découvrir le jazz et ses racines ancestrales.

DIFFÉRENCE ENTRE

HARMONIE: cf Dictionnaire Larousse: «Qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et de leur adaptation à une fin ex: l'harmonie de l'univers.», «Rapport d'adaptation, de conformité, de convenance existant entre les éléments d'un ensemble cohérent ou entre des choses soumises à une même finalité.», «Rapport heureux entre les parties d'un tout (forme, couleur, son, rythme), en particulier d'une œuvre artistique ou littéraire», «Etat des relations entre des personnes ou dans un groupe humain, qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés». En musique: chez les Grecs, il s'agissait de la combinaison et de la coordination des sons. Plus généralement, la notion d'harmonie renvoie aux simultanités sonores et plus précisément aux accords dont elle étudie la construction, les principes qui les gouvernent et leurs enchaînements. On parle de l'aspect «vertical» de la musique par opposition à la dimension «horizontale» de la musique attribuée à la mélodie (et ce, relativement au sens de lecture d'une partition notamment).

MÉLODIE: Suite de notes articulée à partir de hauteurs et de rythmes, formant un air musical, une composition, une chanson. Elle est la partie vocale ou instrumentale qui se dégage dans un ensemble, par exemple orchestral, par rapport à l'accompagnement.

QUELQUES REPÈRES SUR L'HISTOIRE DU JAZZ À DONNER AUX ENFANTS

Le jazz est un genre musical né aux Etats-Unis au début du XXe siècle. Inventée par les Noirs américains, cette musique émane du croisement du blues, du ragtime et de la musique classique. L'une des caractéristiques du jazz est d'utiliser l'improvisation et d'accorder une grande place au rythme.

C'est une musique de métissage, c'est-à-dire qu'elle a été formée à partir de plusieurs styles de musique différents. Elle continue d'évoluer et d'être influencée par d'autres musiques, comme le rock, la musique électronique, la musique contemporaine ou encore le rap.

Le jazz a évolué très rapidement tout au long du 20ème siècle et il existe de très nombreux styles, parfois très différents les uns des autres. Les morceaux peuvent être chantés ou uniquement instrumentaux. Ces morceaux sont en général assez courts (de 2 à 6 minutes) et sont souvent des chansons, ou ont la même structure qu'une chanson (succession refrain-couplet-refrain). En jazz on emploie plutôt les termes « thème » et « solo ».

L'une des principales caractéristiques du jazz est d'utiliser l'improvisation, c'est-à-dire que le musicien invente la mélodie qu'il joue, il ne suit pas de partition, même s'il respecte en général l'harmonie du morceau. Une autre caractéristique est le swing: c'est une rythmique d'allure balancée et décontractée.

Les instruments les plus utilisés dans le jazz sont la trompette, le saxophone, la batterie, la contrebasse, la guitare (acoustique et électrique), le piano, le trombone... Toutefois, on peut faire du jazz avec n'importe quel instrument !

L'origine du mot jazz ne fait pas l'unanimité. Il pourrait dériver du nom de musiciens, de l'argot, d'une danse, ou du mot africain jaja (« danser »). Le terme de jazz sera popularisé dès 1917 avec Louis Armstrong. Les premiers mouvements sont le Dixieland et le Jazz de la Nouvelle-Orléans.

Les principales influences du jazz sont les chants religieux (Nergro spirituals) et les chants de travail (work songs) des esclaves noirs dans les plantations.

L'apparition des phonographes et des premiers disques en 1917 permet la diffusion de cette nouvelle musique.

LES DIFFÉRENTS STYLES

Au début des années 1930 apparaît le swing, qui voit le développement de grands orchestres : les big bands. Duke Ellington est un musicien important de cette période. Le morceau *Caravan* a beaucoup fait pour sa popularité. Le swing était une musique très prisée à l'époque. Glenn Miller avec son célèbre *In the mood* en est au début des années 1940 une figure particulièrement populaire auprès du grand public.

Dans les années 1940 apparaît aussi le bebop sous l'influence de Charlie Parker et Dizzy Gillespie. C'est une rupture importante avec le swing. Les orchestres sont plus petits : quartet (4 musiciens) ou quintet (5 musiciens). L'improvisation devient plus importante et les musiciens jouent beaucoup plus vite, avec beaucoup de virtuosité (agilité).

À la fin des années 1950, John Coltrane impulse une nouvelle évolution qui ouvre la voie au free jazz, dans lequel l'improvisation est prédominante et la structure musicale est remise en cause. C'est aussi une période où le jazz devient plus intellectuel et moins populaire. Le free jazz devient aussi un mode d'expression de la révolte des Noirs américains envers la société américaine.

Dans les années 1970, une fusion se fait entre jazz et rock, les musiciens de jazz utilisent des instruments électriques (guitare électrique, synthétiseurs). Le mélange avec d'autres musiques (contemporaine, musique populaire) donne naissance à de nouveaux courants : l'Acid jazz, l'Acid swing, le smooth jazz...

Il existe aujourd'hui de très nombreux courants dans le jazz, mais la majorité des musiciens considèrent cependant qu'ils jouent du jazz, malgré la grande diversité des musiques reprises dans ce courant.

QUELQUES GRANDS REPRÉSENTANTS

Louis Armstrong

Benny Goodman

Duke Ellington

Glenn Miller

Count Basie

Charlie Parker

Dizzy Gillespie

Thelonious Monk

John Coltrane

Miles Davis

Keith Jarrett

G r i b o u J a z z

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

- Apprendre à écouter une musique : quelle grille d'écoute fournir ?
- Réaliser une représentation graphique individuelle ou collective d'un morceau écouté pendant le concert ;
- Ecouter ensemble d'autres morceaux de jazz, notamment des standards et essayer de retrouver les éléments proposés dans le spectacle.

LIENS INTERNET

<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/CMDO/cmdo000020000/CMDO0000023000/CMDO0000023045/default.htm> (« L'histoire du jazz par ses principaux instruments »)

<http://fr.calameo.com/read/000063703d1653eec5108> (« La petite histoire du jazz », un livre à feuilleter en ligne)

<http://www.planete-jazz.com/jazz.php> (Sur tous les courants jazz)

<http://www.jpboogie.com/PBCPPlayer.asp?ID=172458> (Un site dédié aux enfants avec de courtes narrations)

