Annexe A.1.4.1.

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
Histoire du jazz

Durée :

2 années de cours collectif à 60 minutes hebdomadaires par année.

Programme d'études :

1ère année :
Introduction générale (socio-culturelle), histoire du jazz dans tous ses aspects de la période des origines du jazz jusqu'à 1930.

2e année :
Récapitulatif de la 1ère année et histoire du jazz dans tous ses aspects de la période de 1930 jusqu'aujourd'hui.

Examen pour l'obtention du certificat du degré moyen

Épreuve à huis clos :

- examen écrit sur questions théoriques à choix multiples à déterminer par l'établissement
- reconnaissance auditive d'exemples à déterminer par l'établissement

Épreuve sur dossier de l'élève

- travail à domicile par l'élève sur un sujet imposé par l'établissement (recherche personnelle)
- rapport écrit sur au moins deux concerts au choix de l'élève

OBJECTIFS DU COURS

• **Objectif général**
La connaissance de l'histoire du jazz et de ses rapports avec les autres musiques est essentielle dans la formation des instrumentistes et des chanteurs. Non seulement leur compétence passe par la compréhension des traditions esthétiques de la musique improvisée, mais il est difficilement défendable d'apprendre des manières de jouer, des techniques, des théories musicales… sans comprendre les conditions et le milieu dans lesquels elles ont vu le jour et se sont transformées.

• **Objectifs dans le cadre de la section**
Le cours entretient des rapports constants avec les autres cours (audition d'œuvres travaillées en ensemble, commentaires historiques…).

• **Objectifs dans le cadre d'un projet pédagogique plus global**
Outre l'étude de la tradition du jazz, le cours doit permettre à l'étudiant de se situer dans la mouvance des styles et le panorama musical actuel et à venir, d'organiser ses activités créatrices et d'établir des liens avec les autres musiques accessibles aujourd'hui. Il entend former l'esprit critique et le sens de l'honnêteté intellectuelle. Il fournit des pistes pour vérifier ses sources et se repérer dans la masse d'informations aujourd'hui disponibles. Enfin, il espère prévenir les étudiants des pièges qui jalonnent la vie professionnelle.

CONTENU GENERAL DU COURS, ELEMENTS DE PROGRAMME ET ORGANISATION DE LA MATIERE
• Etude globale de l'histoire du jazz des origines à nos jours (un accent plus particulier est mis sur la période s'étendant des débuts de l'enregistrement jusqu'à la fin des années 80).

• Etude des grands styles et grands musiciens, principaux paramètres (sonorité, rythme, improvisation, harmonie, …)

• Etude des similitudes et des différences entre le jazz, la musique classique, les différentes formes de la musique populaire (le rock, la chanson…) et les musiques du monde.

• Présentation de créateurs essentiels et d'œuvres majeures.

• Apprentissage de l'écoute active et analytique.

• Etude de chaque période de l'histoire du jazz à la fois sous l'angle musical et sous les angles sociologique, culturel et historique. Idéalement, chaque période est abordée méthodiquement par ordre chronologique. Malheureusement, l'histoire du jazz est trop compacte, trop resserrée dans le temps (à peine un siècle) et trop capricieuse pour que l'on ne soit pas contraint de faire de continuels croisements et des « flashback ». Le découpage du jazz en une succession de styles parfaitement délimités est une vue purement théorique et inapplicable.

« Revivals », croisements, fusion et concomitance de styles, musiciens qui changent de style en cours de parcours, rencontres inattendues d'artistes, tout d'enchevêtre. Deux exemples : la figure emblématique du style New Orleans Louis Armstrong, qui jamme avec Dizzy Gillespie, la star du bebop ou Brandford Marsalis, né en 1960, qui enregistre avec Milt Hinton, le père du solo de basse, de 50 ans son aîné.

Plutôt que de voir la matière de manière purement diachronique (une première année le jazz de la première moitié du siècle et dans une deuxième année, le jazz « moderne »), nous préférons revoir globalement toute l'histoire deux fois, mais sous des angles différents : une étude stylistique générale horizontale, une étude verticale par instruments, formations ou grands solistes. Dans une troisième étape, on pourra étudier des aspects particuliers de manière plus approfondie.

Cette méthode présente au moins deux avantages :

• elle ne lasse pas le jeune étudiant dont les oreilles sont si peu préparées à écouter tout au long d'une année de vieux enregistrements aux antipodes stylistiques, techniques et acoustiques de ce qu'il a l'habitude d'entendre ;

• elle lui permet de se familiariser peu à peu avec une musique qui demande de nombreuses années d'écoute attentive avant d'être assimilée.

Car le but ultime du cours n'est pas une connaissance livresque, mais bien une assimilation auditive des grandes œuvres qui ont émaillé l'histoire du jazz et une connaissance pratique du répertoire et des différentes esthétiques qui permettront à l'étudiant de s'intégrer intelligemment dans un ensemble musical et de se trouver stylistiquement lui-même.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

- Audition de disques
- Projection de documents vidéo témoignant de l'attitude en pleine création de musiciens majeurs (Louis Armstrong, Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, Bill Evans, Ahmad Jamal, Duke Ellington, Count Basie, John Coltrane...)
- Projection de documentaires ou d'extraits de documentaires
- Certains exemples sont donnés au piano pour illustrer le propos théorique
- Etude de partitions
- « Blinfold tests»
- Dialogue, débats avec les étudiants
- Mise en pratique à l'instrument de notions stylistiques élémentaires
- Matériel indispensable : la « Smithsonian Collection of Classic Jazz » ou toute autre anthologie équivalente
- Activités externes : obligation d'assister à des concerts

PANORAMA DES GRANDES ÉPOQUES

• Le « pré-jazz » (trois siècles de 1619 à la fin des années 1800) : comment les esclaves noirs américains du sud des Etats-Unis se sont approprié la musique d'église et ont créé un art musical original, la musique populaire afro-américaine dont un des éléments, le Blues, aura aussi sa propre histoire et ses interprètes tout au long du XXème siècle

• Naissance du jazz (fin du XIXème siècle- fin des années 20) : le contexte de la Nouvelle Orléans puis de Chicago, les premiers enregistrements (1917), Louis Armstrong, premier maître du genre, les différents « revivals » à partir des années 40, les grandes écoles de piano jazz, l'éveil de New York

• L'ère « Swing » (1930-1945) : première période « classique », marquée par les grands orchestres, l'émergence d'arrangeurs de métier et de grands solistes

• Le Bebop (années quarante) : évolution ou révolution, une étape marquante de l'histoire du jazz, cristallisée autour de quelques noms - Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell…

• Les années cinquante : 2ème période « classique », dominée par l'esthétique cool puis par le « hard-bop » ; les chemins respectifs que prendront Miles Davis et John Coltrane dans la décennie suivante

• Le free-jazz : origines, sens, contexte… les années soixante

• L'autre versant des sixties : L'influence de Bill Evans et des partenaires de Miles Davis, la bossa-nova, la deuxième génération du hard bop

• 1969, année électrique : les fondements du jazz-rock et de sa descendance, la fusion des années 80

• Le jazz « éclaté » d'aujourd'hui : universalité, créativité, multiplication des esthétiques et des expériences partout dans le monde : une histoire en mouvement où se côtoient classicisme et modernité

Quelques pistes bibliographiques

Ouvrages avec CD
Martin WILLIAMS, *Smithsonian Collection Of Classic Jazz*
Ken BURNS, *Jazz*
M.C. GRIDLEY, *Jazz Classic Compact Disc For Jazz Styles : History and Analysis*
M.C. GRIDLEY*, Concise Guide To Jazz*
Frank TIRRO, *Jazz A History*
Donald D.MEGILL, *Introduction To Jazz History*
Barry KERNFELD, *How To Listen For In Jazz*

Syllabus
Guy CABAY, *Les cinq Sons du jazz*, Amon Laca Edition, 2002
Suggestions diverses
ADAMS Simon, *Jazz, A Crash Course*, New York, 1999.
ADLER, DE CHOCQUEUSE, *Passeport pour le Jazz*, Balland, Paris, 1995.
BERENDT Joachim Ernst, *Das neue Jazzbuch*, (Fischer) Frankfurt am Main 1959; überarbeitete u. erweiterte Neuausgabe als: *Das Jazzbuch. Von Rag bis Rock*, (Krüger) Frankfurt am Main 1976; überarbeitete u. erweiterte Neuausgabe als: *Das große Jazzbuch. Von New Orleans bis Jazz Rock*, (Fischer) Frankfurt am Main 1982; überarbeitete u. erweiterte Neuausgabe (fortgeführt v. G. Huesmann) als: *Das Jazzbuch. Von New Orleans bis in die achtziger Jahre*, (Krüger) Frankfurt am Main 1992; überarbeitete Neuausgabe
(Fischer) Frankfurt am Main 1994
BERGEROT Franck et MERLIN Arnaud, *L'Epopée du jazz*, Paris, Gallimard, 1991, 2 vol.
BERGEROT Franck, *Miles Davis. Introduction à l'écoute du jazz moderne*, Seuil, Paris, 1996.
P.CARLES, A. CLERGEAT, J.-L. COMOLLI, *Dictionnaire du jazz*, Robert Laffont,Paris, 1988.
COLLIER, James L., *L'Aventure du jazz* [The Making of Jazz, 1978], traduction de Yvonne et Maurice Cullaz, Albin Michel, Paris, 1981, 2 vol.

EKKEHARD Jost, *Free Jazz. Stilkritische Untersuchungen zum Jazz der 60er Jahre*, (Schott) Mainz 1975
FRANCIS, André, *Jazz*, Seuil Paris, 1982.
FEATHER, Leonard, *The Encyclopedia of Jazz*, New York, 1955.
FEATHER, Leonard, *The Encyclopedia of Jazz in the Sixties*, New York, 1976.
FORDHAM John, *Jazz*, London, 1993.
GILLEPSIE, Dizzy et FRAZIER, Al, *To Be or not to Bop* [1979], traduction de Mimi Perrin, Paris, 1981.
GIOA Ted, *The History of Jazz,* Oxford University Press, NewYork, 1997.
GRIDLEY, Marc C., *Jazz Styles*, Englewood Cliffs, New York,1993.
HERZAFT, Gérard, *Le Blues*, Que sais-je?, Paris, 1981.
HERZAFT Gérard, *Encyclopédie du blues*, Paris, Seghers, 1990.
HOLIDAY, Billie et DUFTY, William, *Lady sings the blues* [1956], traduction de Yvonne et Maurice Cullaz, Paris, 1960 (nelle éd. : Parenthèses, Roquevaire, 1983).
HODEIR, André, *Introduction à la musique de jazz*, Larousse, Paris, 1948.
HODEIR, André, *Hommes et problèmes du jazz*, Paris, l954 (nelle éd. : Parenthèses, Roquevaire, 1981).
HODEIR, André, *Toward Jazz*, New York, 1962 (nelle éd. française : Parenthèses, Roquevaire, 1984).
KERNFELD (Barry) (Ed.), *The New Grove Dictionary of Jazz; Vol. 1 A-K, Vol. L-Z,* Londres , 1988.
KERNFELD (Barry) (Ed.), *What To Listen For In Jaz*, Yale University Press, Londres, 1995.
KERNFELD (Barry), *The Blackwell Guide To Recorded Jazz*, Cambridge Massachussets, 1995.
Les Cahiers du Jazzl, Presses Universitaires de France, 1994-...
LEVET Jean-Paul, *Talkin' that talk,* Hatier , Paris, 1992.
MALSON, Lucien, *Des Musiques de Jazz*, Parenthèses, Roquevaire, 1983.2
MALSON, Lucien et BELLEST, Christian, *Le Jazz*, Que sais-je?, Paris, 1987.
MALSON, Lucien, *Histoire du Jazz et de la musique afro américaine*,
U.G.E., Paris, l978.
MALSON, Lucien, *Les Maîtres du Jazz*, Que sais-je?, Paris, 1979.
MEGILL, DEMORY, *Introduction To Jazz History*, Englewood Cliffs (NJ), 1993.
MEZZROW, Milton et WOLFE, Bernaard, *La rage de vivre* [Really the blues, 1946], traduction de Madeleine Gautier et Marcel Duhamel, Paris, 1950 (éd. : Le Livre de Poche, Paris, 1982).
MINGUS, Charlie, *Moins qu'un chien* [Beneath the Underdog, 1971], traduction de Jacques B. Hess, Paris, 1973 (nelle éd. : Parenthèses, Roquevaire, 1982).
OWENS Thomas, *Bebop*, Oxford University Press, New York, 1995.
OLIER, HARRISSON, BOLCOM, *The New Groove Gospel, Blues and Jazz*, Norton, London, 1986.
PACZINSKI Georges, *Une Histoire de la batterie jazz*, Paris, 1997 (vol. 1)
PEPPER, art et PEPPER, Laurie, *Staight Life* [1979], traduction de Chistian Gauffre, Parenthèses, Roquevaire, 1982.
PORTER Lewis, *John Coltrane*, University of Michigan Press, 1999.
RATTENBURY Ken, *Duke Ellington, Jazz Composer*, Yale Universtity Press, London, 1990.
REDA, Jacques, *Anthologie des musiciens de jazz*, Stock, Paris, 1981.
SCHAEFFNER, André et COEUROY, Andréé, "*Le Jazz*", La Musique moderne, vol.2, Paris, 1926.
SHULLER Gunther, *Early Jazz: Its Roots and Musical Development*, Oxford University Press, New York, 1968.
SHULLER Gunther, *The Swin Era: The Development of Jazz 1930-1945* , Oxford University Press, New York, 1989.
SOUTHERN Eilen, *Histoire de la musique noire américaine* [The Music of Black Americans : A History, 1971] , traduction de Claude Yelnick, Buchet Chastel, Paris, 1976.
STEARNS Marshall, *The Story of Jazz*, Oxford Universiy Press, New York, 1975.
TERCINET Alain, *West Coast Jazz*, Marseille,1986.
TERCINET Alain, *Be-bop*, Paris, 1991.
TENOT Frank et CARLES Philippe, *Dictionnaire du Jazz*, Larousse, Paris, l967.
TIRRO Frank, *Jazz: a History*, Yale University, Londres, 1993.

Quelques musiciens incontournables parmi bien d'autres qu'il convient de reconnaître à l'audition.
(Dans la plupart des dictionnaires du jazz, la moyenne est de 2000 à 2500 entrées).

1. ADDERLEY Cannonball
2. ARMSTRONG Louis
3. BASIE Count
4. BECHET Sidney
5. BEIDERBECKE Bix
6. BLAKEY Art Jazz Messengers
7. BROWN Clifford
8. BRUBECK Dave
9. CHRISTIAN Charlie
10. COLEMAN Ornette
11. COLTRANE John
12. COREA « Chick »
13. DAVIS Miles
14. ELDRIDGE Roy
15. ELLINGTON « Duke »
16. EVANS Bill
17. EVANS Gil
18. FITZGERALD Ella
19. GETZ Stan
20. GILLESPIE « Dizzy»
21. GOODMAN Benny
22. GORDON Dexter
23. HANCOCK Herbie
24. HAWKINS Coleman
25. HINES Earl
26. HOLIDAY Billie
27. HUBBARD Freddie
28. JOHNSON James P.
29. JOPLIN Scott
30. KENTON Stan
31. KONITZ Lee
32. Mc LAUGHLIN John
33. MINGUS Charles
34. MONK Thelonious
35. MORTON Jelly Roll
36. MULLIGAN Gerry
37. OLIVER « King »
38. PARKER Charlie
39. POWELL Bud
40. ROLLINS «Sonny»
41. SILVER Horace
42. SMITH Bessie
43. TATUM Art
44. TRISTANO Lennie
45. VAUGHAN Sarah
46. WALLER «Fats»
47. Weather Report (Wayne Shorter / Jo Zawinul)
48. YOUNG Leste