

ATELIERS DE PRATIQUE 2023-2024

Éléments de cadrage :

Chaque atelier comporte au minimum 12 heures d'enseignement et demande un travail en autonomie d'au moins 24 heures dans le courant du semestre – soit au minimum 36 heures de formation. Les ateliers sont le lieu d'une pédagogie de projet artistique qui, en lien avec les enseignements magistraux et de travaux dirigés, favorise l'échange, l'expérimentation et l'apprentissage de la rigueur artistique. En fonction des projets menés une restitution en public permet de mettre en valeur le travail des étudiants.

Chaque étudiant du parcours-type « Musique et sciences de la musique » choisit un atelier dans chacune des 2 unités d'enseignements « Musique patrimoine » et « musique et oralité ».

Chaque étudiant du parcours-type « Pôle supérieur musical et musicologique » choisit un atelier de l'unité d'enseignement dans laquelle il est inscrit : « Musique et patrimoine » ou « musique et oralité ».

En fonction des places disponibles il est possible de suivre plusieurs ateliers à condition d'un engagement formel à l'assiduité.

Modalités d'évaluation :

Session 1 standard :

- HMS 202_B : contrôle continu.
- HMS 203_C : contrôle terminal, oral de groupe.

Sessions 2 & dérogatoire :

- HMS 202 : **Écrit durée 2 heures.** L'épreuve est composée d'au moins deux exercices indépendants. Un exercice (au moins) repose sur l'écoute d'un extrait musical en rapport avec les thématiques et/ou la période étudiée. Un autre exercice (au moins) prend pour support une partition en rapport avec les thématiques et/ou la période étudiée. L'épreuve terminale vise à évaluer la capacité du candidat à situer une œuvre musicale, identifier et comparer des éléments de style et d'époque ; utiliser des méthodes d'analyse de partition et d'analyse auditive ainsi que le vocabulaire spécifique pour étudier une œuvre musicale à l'écoute et sur partition.

- HMS 203 : **Rapport** s'appuyant obligatoirement sur une partition élaborée par le candidat. Cette partition établit l'arrangement et la variation d'un thème musical en rapport avec les thématiques étudiées dans cette unité d'enseignement. Le rapport présente l'analyse détaillée de cette partition et la met en perspective au regard des connaissances liées au corpus étudié.

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire aux ateliers, vous devez suivre le lien ci-dessous et remplir le formulaire d'inscription. La répartition des étudiant.e.s dans les différents ateliers sera réalisée par le comité de suivi des pratiques, en s'appuyant sur différents critères (les vœux spécifiés, la pertinence des profils, la cohérence de l'instrumentarium, ...). Les groupes (ainsi que les dates des premières séances) seront communiqués au plus tard le lundi 06 septembre, via l'ENT (boîte mail AMU). L'inscription dans un atelier n'engage pas d'inscription prioritaire pour un atelier du second semestre.

Remarque : certains ateliers étant en chevauchement avec des enseignements de TD, vos choix initiaux réalisés lors de votre inscription pédagogique pour les TD pourront engager une modification selon les ateliers auxquels vous participerez.

Inscriptions ouvertes du vendredi 17 novembre 2023 (8h) au vendredi 24 novembre 2023 (12h)

Lien d'inscription :

<https://forms.gle/aCMNkmbPysQtjJCBA>

SEMESTRE 2

Ateliers de pratique

HMS202_B :

Pratique, interprétation et réinterprétations du répertoire

UE HMS 2U02 :

"Musique et Patrimoine A : L'émergence de la musique harmonisée"

Chanter en chœur

pratique vocale, interprétation du répertoire choral du XVIIe siècle

Jérôme COTTENCEAU

Professeur de chant choral, de direction de chœur au Conservatoire d'Aix-en-Provence et chanteur.

Directeur musical et artistique de l'Ensemble Vocal et Instrumental « Les Offrandes Musicales ».

Cet atelier propose d'aborder non seulement quelques notions de technique vocale mais aussi la manière de vocaliser, d'articuler, de phraser une ligne vocale et musicale à travers le répertoire polyphonique du 17ème siècle. Il sera aussi question de développer un travail spécifique sur la perception fine des éléments acoustiques du son de la voix chantée (fondamental, harmoniques et résonance) en relation avec la pratique vocale et le chant choral.

Thématiques : Écoute ; interprétation ; restitution.

Pré-requis : Aptitude à travailler en groupe. Goût pour le chant en général et le chant choral en particulier. Sens des responsabilités et de l'engagement. Autonomie souhaitée pour fournir un travail personnel à la maison si besoin est. Assiduité, ponctualité. Capacité à déchiffrer une partition et/ou à mémoriser rapidement une phrase musicale.

Connaissances et savoirs manipulés : Lecture de partitions, écouter, s'harmoniser, acquisition de quelques éléments de technique vocale, mettre la vocalité au service du style baroque.

Horaires : Lundi, 14h-16h (6 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Uchronies baroques

Atelier de retranscription du répertoire baroque

Charles-Henri FOURMENT

*Professeur agrégé de musique à Aix-Marseille Université.
Ses enseignements, en lien avec son activité de composition, sont centrés
sur les pratiques musicales, les écritures et réécritures musicales,
mais également les nouvelles technologies dans le domaine de la création musicale*

La période baroque en musique est celle des fondements de la composition musicale : ce répertoire porte les grandes problématiques de polyphonies verticales et horizontales, de contrastes, et de sens musical. Afin d'en appréhender la richesse, les étudiants de l'atelier Uchronies baroques établissent un programme musical prenant appui sur des œuvres existantes ; ils mettent en œuvre une démarche de réécriture fondée sur la retranscription, l'insert ou la citation puis interprètent les pièces re-composées. La première partie du travail de l'atelier, en lien avec les apports des cours et travaux dirigés de l'unité d'enseignement Musique et patrimoine A, consiste en un travail de réécriture effectué par les étudiants dans une démarche collaborative, et qui les amènera à s'approprier un logiciel d'édition de partitions musicales. Dans un deuxième temps, le travail musical d'ensemble proprement dit vise à créer les réflexes d'écoute et de jeu inhérents à la pratique musicale de groupe : recherche de l'équilibre sonore, précision des départs et arrêts, justesse des attaques, des tenues, des phrasés... Il s'agira de mettre au point la prestation en public, aboutissement de cet atelier qui repose sur une pédagogie de projet.

Thématiques : analyse musicale ; style baroque ; interprétation musicale ; innovation orchestrale

Pré-requis : Aptitude au travail en groupe : ponctualité, écoute, respect d'autrui, sens de l'organisation et des responsabilités ; aptitude au déchiffrement d'une partition simple ; bonne connaissance (maîtrise souhaitée) des possibilités de jeu de son instrument et technique instrumentale suffisante pour participer à l'interprétation d'une pièce en ensemble ; aisance dans l'utilisation de l'outil informatique dans la perspective de l'utilisation d'un logiciel d'édition musicale et de l'ENT.

Connaissances et savoirs manipulés : Écoute de pièces du répertoire baroque. Analyse auditive et d'après partition : éléments de structuration, schémas harmoniques, morphologies mélodiques et rythmiques. Arrangement et interprétation de certaines pièces, composition à partir de formes musicales emblématiques de la période. Interprétation musicale.

Horaires : Jeudi 13h30-15h (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Seconda pratica

Monodie accompagnée et « style moderne »

Sylvain BRÉTÉCHÉ

*Docteur en Musicologie, enseignant à l'université d'Aix-Marseille,
Praticien des flutes-tambourines (musiques anciennes, patrimoniales
et contemporaines) et percussionniste (musiques traditionnelles et improvisées)*

Cet atelier propose une découverte, par la pratique musicienne, de l'esthétique « moderne » qui a participé à la transition de la période dite « Renaissance » à celle qualifiée de « Baroque ». En s'attachant aux démarches et intentions musicales de l'époque et à la volonté d'innovation qui les caractérise, les séances viseront au développement d'une pratique réinterprétative d'un patrimoine riche en diversités et en ouvertures, compte tenu de la créativité et du caractère novateur qui accompagnaient son développement. En investissant l'expression *Seconda Pratica* - introduite par Giovanni Artusi (1603) et reprise et détournée à dessein par Claudio Monteverdi (1605), cet atelier se concentrera sur les répertoires profanes italiens et français de monodies accompagnées (madrigaux et air de cour notamment) de la première partie du XVIIe siècle, en considérant notamment les aspects compositionnels et créatifs de ce que Giulio Caccini a nommé de son temps le « style moderne » (1602), envisageant ainsi la réutilisation et le réengagement des gestes et codes d'exécution qui accompagnaient ces « nouvelles musiques », ceci au regard des enjeux interprétatives des pratiques de notre époque contemporaine.

Thématiques : Geste baroque, monodie, expressivité, accompagnement, interprétation historiquement informée, réinterprétation.

Pré-requis : Ouvert à toutes et tous, cet atelier invitera les participant.e.s à investir et à s'approprier les principes musicaux baroques (vocalité, basse continue, accompagnement libre, improvisation instrumentale, etc.) par la réinterprétation en petite formation de pièces d'époque. Si toutes les pratiques musicales sont acceptées, les chanteuses et chanteurs, ainsi que les instruments à cordes pincées sont chaleureusement bienvenus.

Connaissances et savoirs manipulés : Capacité à jouer en ensemble dans un contexte de musique ancienne, introduction à la pratique historiquement informée, appropriation du répertoire baroque, introduction aux gestes musicaux baroques.

Horaires : Mardi, 15h-16h30 (6 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Composition | Inspiration Baroque

Etienne KIPPELEN

Maître de conférences en musicologie, professeur de composition et de culture musicale au CRR d'Aix-en-Provence, compositeur

L'atelier de composition s'intègre à l'UE « Musique et patrimoine » en proposant une initiation à la composition et à sa mise en œuvre par les interprètes de l'atelier jumeau d'interprétation des créations. L'œuvre écrite sera reliée à la période baroque, avec toute latitude et créativité pour appréhender ce trait d'union entre notre monde et cette époque. L'atelier se partage en trois temps : écoute d'œuvres ou de mouvements d'œuvres du XXe et du XXIe siècles mettant en jeu une réécriture, une retranscription, un ou plusieurs emprunts de musiques du passé, en partenariat avec les cours d'histoire et d'analyse. Guidé par le professeur, les étudiants compositeurs identifient et choisissent une forme, un genre, un matériau, un trait d'écriture, un ensemble instrumental typique ou un concept propre au XVIIIe siècle. Sous la forme d'une courte pièce de 3 à 5 minutes pour 3 à 8 instrumentistes, obligatoirement écrite sur un logiciel éditeur de partition, ils en proposent, non pas une stylisation fidèle, mais une réécriture créative à l'aune des techniques et des pratiques des musiques d'aujourd'hui.

Les partitions les plus abouties donneront lieu à une création en concert, à l'Université et/ou à l'Auditorium de Cabriès, où l'atelier de composition a l'habitude de se produire depuis une douzaine d'années.

Thématiques : composition ; création

Pré-requis : Pour les compositeurs : Maîtriser les éléments premiers de la lecture de notes ; Goût pour la création et la découverte de nouvelles techniques d'écriture, de nouveaux langages ; Agilité à l'égard des logiciels d'édition de partition.

Connaissances et savoirs manipulés : Maîtriser les éléments d'écriture de la période de référence ; Développer la créativité et l'écriture d'une partition à l'aune des techniques contemporaines ; Gérer les répétitions avec les interprètes

Horaires : vendredi, 17h30-18h30 (12 séances), Amphi 4

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Interprétation | Inspiration Baroque

Etienne KIPPELEN

Maître de conférences en musicologie, professeur de composition et de culture musicale au CRR d'Aix-en-Provence, compositeur

Dylan SAMUEL

Chef d'orchestre

L'atelier d'interprétation s'intègre à l'UE « Musique et patrimoine » en proposant une initiation à l'interprétation de pièces contemporaines, inspirées par la musique baroque, et composée par les étudiants de l'atelier jumeau de composition. Ouverts aux interprètes venus de l'IESM comme aux instrumentistes aguerris, l'atelier se partage en deux temps : présentation de son propre instrument devant les étudiants compositeurs (1 séance, date à définir ensemble) puis répétitions collectives des pièces écrites.

Les partitions les plus abouties donneront lieu à une création en concert, à l'Université et/ou à l'Auditorium de Cabriès, où l'atelier de composition-interprétation a l'habitude de se produire depuis une douzaine d'années.

Pré-requis : Très bon niveau de pratique instrumentale ; Facilités en déchiffrage et en travail d'ensemble dirigé.

Connaissances et savoirs manipulés : Maîtrise de son instrument ; Travail avec les compositeurs autour de techniques d'écriture propres à son instrument ; Production scénique d'une partition nouvelle

Dates des répétitions : samedi 16 mars 15h-19h ; vendredi 12 avril 17h-20h ; samedi 13 avril 15h-19h

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Continuo !

Pratique(s) et compréhension de la Basse-continue

Frédéric ISOLETTA

*Organiste pianiste et claveciniste, agrégé de musique,
direction des orchestres symphoniques du CRR de Marseille,
pédagogue et concertiste*

Découvrir, écouter, comprendre et pratiquer la basse-continue, très souvent méconnue et pourtant pierre angulaire d'une grande partie de la pratique et de l'écriture musicale. A la fois écrite et laissant une grande liberté à l'interprète, elle n'en demeure pas moins extrêmement formatrice, développant nécessairement des qualités dans les domaines de l'écoute, de l'harmonie, de l'improvisation... Le répertoire d'appui est celui de la période baroque. Atelier permettant aux étudiants l'abord de la basse continue (et donc sur les principes de réalisation d'un accompagnement musical).

Thématiques : Lecture de partition, harmonisation, improvisation, basse chiffrée, pratique collective

Pré-requis : Assiduité et travail personnel. Les débutants peuvent être acceptés, et la pratique du clavier est souhaitable, bien qu'il soit indispensable d'être associé à des instruments mélodiques ou à la voix. L'intérêt pour l'époque et une connaissance basique pour l'harmonisation sont également souhaitables.

Connaissances et savoirs manipulés : Musique harmonisée, basse continue, chiffrages, ornements, improvisation...

Horaires : Mardi, 15h-16h30 (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Baroque virtuel, baroque actuel

Restitution et réactualisation de la musique baroque

Francesca MIGNOGNA

Attachée temporaire d'enseignement et recherche.

Saxophoniste et compositrice, ses recherches sont centrées sur les procédés compositionnels, sur les réécritures musicales et sur l'édition de la musique baroque.

Les sources de la musique baroque nous sont souvent parvenues incomplètes, livrant une représentation lacunaire de la composition originale. De plus, la comparaison de sources multiples disponibles pour une même composition, parfois considérablement divergentes, ainsi que l'utilisation d'une notation de type synthétique (c'est-à-dire dans laquelle seuls les éléments structurels de la composition sont notés), dénotent l'ouverture de la musique baroque : les différentes versions que les sources nous transmettent sont à voir comme des *actualisations* d'une œuvre *virtuelle*, qui ne représentent pas « l'occurrence d'un possible prédéfini » mais une des « solutions exigées » par les nombreux complexes problématiques latentes dans la partition. Les sources de la musique baroque montrent de manière évidente que « la substance de l'œuvre, en soit ne pas saisissable, se trouve exclusivement dans l'ensemble de toutes les variantes » ; celle qu'on a ici défini d'*œuvre virtuelle* s'interpose donc à l'opposition entre œuvre idéale (propre à la pensée romantique) et œuvre empirique ; l'œuvre virtuelle correspond à une représentation de l'idée du compositeur, mais qui dépend des contingences pratiques d'exécution et qui se nourrit de la mutation continue. L'idée d'œuvre musical baroque comme *œuvre virtuelle* permet d'étendre le concept même de restitution ; en effet, si l'on considère chaque version disponible non pas comme une *réalisation* mais plutôt comme une *actualisation*, l'acte de restitution ne serait plus réservé seulement à combler les lacunes des sources, mais pourrait aussi viser à fournir des actualisations nouvelles de l'œuvre, actualisations « qui étaient dans le domaine du possible mais qui n'avait pas encore été explorées ». Les étudiants de l'atelier travailleront sur la restitution de parties manquantes dans des compositions sélectionnées d'un compositeur ; ils effectueront également un travail de réactualisation des œuvres en fonction des contingences du contexte de l'atelier (nombre d'étudiants, instruments joués, compétences instrumentales de chacun), mais aussi en intervenant éventuellement sur les brèches compositionnelles présentes dans la composition d'origine.

Thématiques : analyse musicale ; style baroque ; écriture ; réécriture ; restitution polyphonique ; interprétation.

Pré-requis : Aptitude au travail en groupe ; déchiffrage de la partition (clé de sol et clé de fa) ; technique instrumentale suffisante pour participer à l'interprétation d'une pièce en ensemble ; notions de base d'harmonie tonale (triades, accords de septième) ; intérêt pour la création musicale.

Connaissances et savoirs manipulés : Analyse d'après partition (analyse harmonique et mélodique). Analyse comparative. Restitution polyphonique, réécriture et interprétation des pièces travaillées.

Horaires : Jeudi, 9h-11h (6 séances) salle ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Barock !

Baroque Populaire Moderne

Sylvain BRÉTÉCHÉ

Docteur en Musicologie, enseignant à l'université d'Aix-Marseille, Praticien des flutes-tambourines (musiques anciennes, patrimoniales et contemporaines) et percussionniste (musiques traditionnelles et improvisées)

L'émergence de la "musique harmonisée" dès la fin du XVIe siècle a contribué à près de 4 siècles d'évolutions musicales. Si les instruments, les genres, les formes et les modalités d'interprétation n'ont eu de cesse de se transformer au fil du temps, les codes harmoniques ont quant à eux su conserver, malgré de sensibles mutations, leurs valeurs émotionnelles, leurs dimensions suggestives et leurs qualités formelles. L'atelier « Baroque populaire moderne » se propose ainsi d'aborder le répertoire dit "baroque" (XVIIe et XVIIIe s.) à partir des instruments propres aux musiques actuelles (électriques et amplifiées) et des modalités stylistiques modernes (rock, métal, pop, funk, etc...), envisageant en ce sens une relecture des œuvres étudiées et une actualisation de ce patrimoine – certes passé, mais néanmoins fondateur des pratiques contemporaines. Il sera ainsi l'occasion pour les participant.e.s de (re)découvrir de nouveaux univers esthétiques et d'apporter aux pièces musicales interprétées une (ré)orientation singulière, à partir d'un travail original de lecture, de réécriture et d'interprétation musicales.

Thématiques : réinterprétation ; transfert stylistique ; transhistoricité ; actualisation patrimoniale.

Pré-requis : Aucun prérequis, si ce n'est l'assiduité, la rigueur et le travail personnel. Profils concernés : tous types d'instruments électriques amplifiés (guitare, basse, clavier), cuivres (pratiques funk, jazz, reggae, ...) batterie. Chanteur.se.s accepté.e.s.

Connaissances et savoirs manipulés : Lecture de partition ; retranscription ; harmonisation ; arrangement ; pratique collective.

Horaires : Lundi, 8h30-10h (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

SEMESTRE 2

Ateliers de pratique

HMS203_C :

Interpréter le jazz et les musiques improvisées

UE HMS 2U03 :

"Musique et Oralité A : Le jazz et les musiques improvisées"

Standard-Jazz

Charles-Henri FOURMENT

*Professeur agrégé de musique à Aix-Marseille Université.
Ses enseignements, en lien avec son activité de composition,
sont centrés sur les pratiques musicales, les écritures et réécritures musicales,
mais également les nouvelles technologies dans le domaine de la création musicale*

Par l'étude, l'interprétation et les approches semi-improvisées de thèmes du répertoire de jazz, cet atelier de pratique musicale vise à renforcer la compréhension et l'appropriation des musiques de jazz. Les étudiants, dans une démarche collaborative, sont amenés à composer et interpréter des arrangements adaptés à l'effectif musical. Ils en éditent les partitions à l'aide d'un logiciel dédié. L'atelier vise une présentation du travail réalisé : concert ou enregistrement. Aucune connaissance préalable particulière de l'improvisation « jazz » n'est requise. En lien avec les cours et travaux dirigés de l'UE Musique et oralité A, l'atelier Standard-Jazz permet d'éprouver la pratique d'une musique d'ensemble semi-écrite.

Thématiques : Jazz ; improvisation ; analyse et manipulation de grilles harmoniques ; accompagnement musical ; établir une partition

Pré-requis : Aptitude au travail en groupe : ponctualité, écoute, respect d'autrui, sens de l'organisation et des responsabilités. Capacité à déchiffrer, comprendre et interpréter une partition simple y compris de mémoire. Bonne connaissance (voire bonne maîtrise) des possibilités de jeu de son instrument : doigtés et modes de jeux. Utilisation basique d'un ordinateur et de l'environnement numérique de travail.

Connaissances et savoirs manipulés : Écoute et interprétation de pièces du répertoire Jazz. Lecture mélodique et harmonique. Analyse de structures musicales et appropriation des formes emblématiques de ce répertoire (blues, AABA). Arrangement instrumental et interprétation de chorus. Recherche documentaire et discographique en vue d'une présentation (oral en groupe)

Horaires : Jeudi, 15h-16h30 (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

Improviser le monde

Nicolas DARBON

Maître de Conférences en Musicologie

Dans cet atelier, l'étudiant développe une approche globale, interculturelle et « responsable » de la création. Il met en application des savoirs sur l'improvisation contemporaine et des formes d'indétermination, qu'il croise avec des structures musicales et des pratiques traditionnelles. Il réalise une improvisation à l'aide d'un support écrit « contemporain » qui utilise des éléments musicaux africains béninois ou caribo-amérindiens. Il peut s'appuyer sur des instruments du Bénin, caribo-amérindiens (conque, ka, ti-bwa, chacha...), de musique végétale à réaliser (jonc, pissenlit, calebasse, pierres, ...), de musique sauvage (feuille parlante, dariolage, ...). Il n'a pas recours à la technologie électronique, à l'amplification. L'atelier se déroule en trois parties : présentation des objectifs et des sources musicales, directions de recherche en autonomie ; élaboration du support et répétitions des improvisations avec le groupe ; mise en place pour un micro-concert.

Thématiques : improvisation contemporaine ; musiques traditionnelles

Pré-requis : Compétences variées attendues : écriture musicale contemporaine / ou goût pour l'improvisation et l'expression scénique /ou pratiques traditionnelles /ou sens de la fabrication artisanale ; curiosité, ouverture d'esprit.

Horaires : Mardi, 8h30-10h30 (6 séances), ER05

Photo©Chris Boy

Interpréter le jazz et les musiques improvisées

Improvisation du jazz modal aux musiques expérimentales en passant par le free

Pierre LUCIANI

Musicien improvisateur, compositeur, enseignant, écrivain

Dans cet atelier, il est question d'approcher le jazz et les musiques improvisées à travers diverses techniques et pratiques communes à ces idiomes, modalité, tonalité, atonalité, rythmiques paires et impaires, mise en place, cohésion dans la liberté. En groupe ou en solo, les étudiants se dirigeront vers leur propre « son » dans l'acception anglo-saxonne du terme. Cette approche de l'improvisation est vue comme une possibilité de création de pièces et/ou d'arrangements spontanés et en mouvement. Elle est fondée sur des pratiques développées dans les musiques à forte tradition improvisée comme les musiques orientales au sens large, le free jazz américain et son pendant expérimental européen. L'atelier vise à guider les étudiants vers l'acquisition des gestes et techniques transférables à d'autres univers musicaux (musiques actuelles, traditionnelles, classique, etc.)

Thématiques : Techniques d'improvisation guidée, semi-guidée et libre.

Pré-requis : Ouverture, curiosité, écoute, sens du collectif, goût de l'aventure

Connaissances et savoirs manipulés : Pratique instrumentale régulière (tous instruments), notions d'harmonie

Horaires : Vendredi, 13h-15h (6 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

SWING TO BOP

Codes et pratiques du Jazz

Gabriel MANZANEQUE

*Docteur en musicologie
DEM de Jazz
Musicien professionnel*

Cet atelier de pratique collective propose aux étudiants d'explorer l'univers des musiques jazz (style, langage, improvisation, *interplay*...) en arrangeant un morceau du répertoire (en fonction des différentes versions audios existantes). Afin de pouvoir le présenter et le jouer devant un jury, cet arrangement pourra s'inscrire dans différentes périodes/styles (Jazz traditionnel, Swing, Jazz manouche, Bop, etc.), relativement aux instruments joués, au niveau instrumental des étudiants et à l'expérience de chacun avec cette musique.

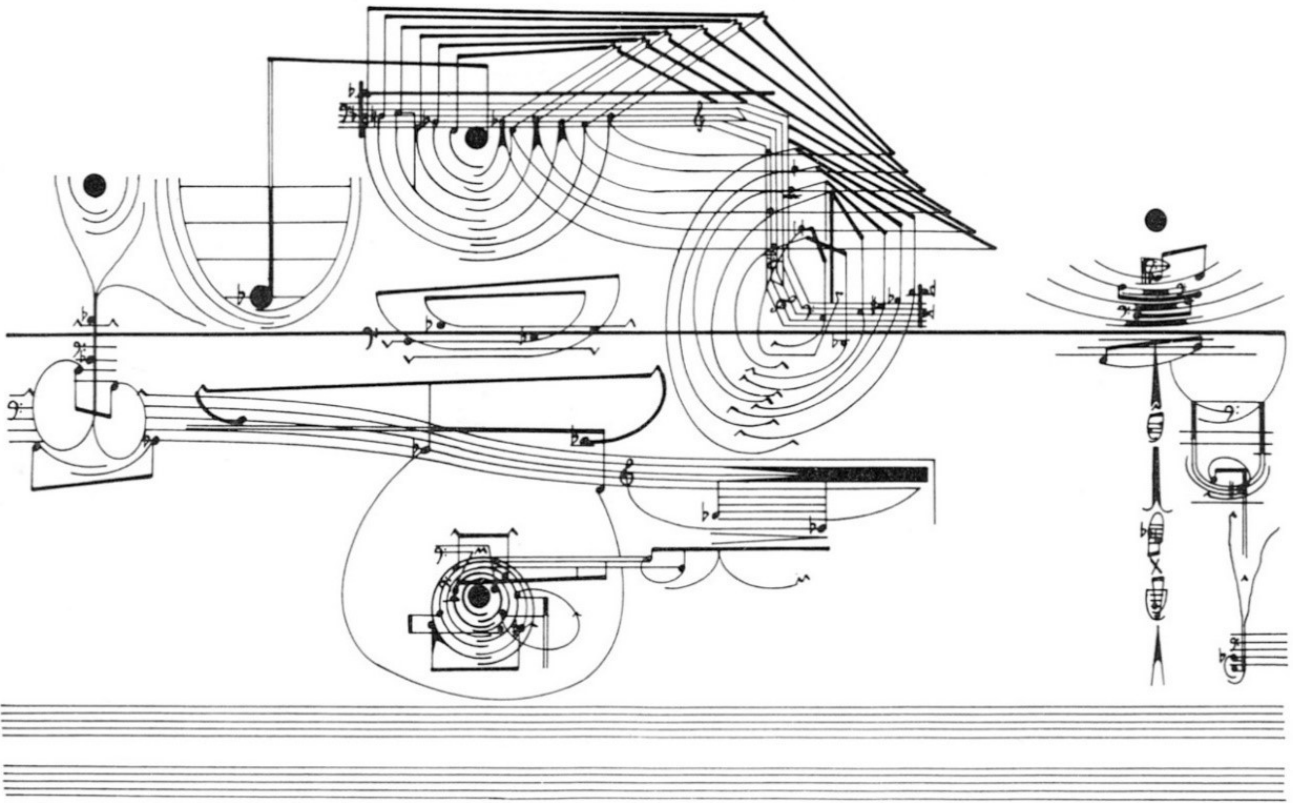
Thématiques : Jazz ; improvisation ; *interplay* ; Swing ; arrangement

Pré-requis : Maîtrise de l'instrument pratiqué, déchiffrer/lire une grille d'accords en chiffrage américain, mémoriser un thème mélodique/grille

Connaissances et savoirs manipulés : *Techniques d'écoute, pratique de l'accompagnement jazz, de l'improvisation, de l'arrangement et des codes spécifiques au style choisi*

Horaires : Mercredi, 15h-16h30 (8 séances), ER01

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, y compris parcours IESM]

Explorations rythmiques

Investir la matérialité temporelle

Sylvain BRÉTÉCHÉ

*Docteur en Musicologie, enseignant à l'université d'Aix-Marseille,
Praticien des flutes-tambourines (musiques anciennes, patrimoniales
et contemporaines) et percussionniste (musiques traditionnelles et improvisées)*

Dans cet atelier, les étudiant.e.s seront amené.e.s à explorer par la pratique les qualités rythmiques de la musique afin de questionner les conditions temporelles de l'expérience musicale. Pour cela, nous investirons lors des séances des pièces musicales issues du répertoire savant (musiques minimalistes et répétitives, partitions graphiques) en les envisageant au regard des possibilités instrumentales et des intentions musicales des participants. Cette exploration musicale s'accompagnera d'une réflexion autour des processus de création de la matérialités sonores et des procédés de retranscription écrite des temporalités musicales.

Thématiques : Temporalité ; improvisation ; rythmicité ; minimalisme ; partition graphique.

Pré-requis : Aucun prérequis, si ce n'est la curiosité, l'assiduité, la rigueur et le travail personnel.

Connaissances et savoirs manipulés : pratiques rythmiques ; appréhension corporelle de la temporalité musicale ; expression musicale ; pratiques instrumentales collectives

Horaires : Vendredi, 8h30-10h (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]

La Fabrique du jazz

Gilles CABANES

*Professeur agrégé de musique,
Docteur en musicologie,
Pianiste, compositeur*

Les étudiants, dans une démarche collaborative, sont amenés à composer et interpréter des arrangements adaptés à l'effectif musical. Ils en éditent les partitions à l'aide d'un logiciel dédié. L'atelier vise une présentation du travail réalisé : concert ou enregistrement. Aucune connaissance préalable particulière de l'improvisation « jazz » n'est requise.

Thématiques : Jazz ; improvisation ; analyse et manipulation de grilles harmoniques ; accompagnement musical ; établir une partition

Pré-requis : Capacité à déchiffrer, comprendre et interpréter une partition simple y compris de mémoire. Bonne connaissance (voire bonne maîtrise) des possibilités de jeu de son instrument : doigtés et modes de jeux. Utilisation basique d'un ordinateur et de l'environnement numérique de travail.

Connaissances et savoirs manipulés : Écoute et interprétation de pièces du répertoire Jazz. Lecture mélodique et harmonique. Analyse de structures musicales et appropriation des formes emblématiques de ce répertoire (blues, AABA). Arrangement instrumental et interprétation de chorus. Recherche documentaire et discographique en vue d'une présentation (oral en groupe)

Horaires : jeudi, 15h-16h30 (8 séances), ER05

[atelier ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s, hormis parcours IESM]