

Préparation pédagogique au spectacle « Laissez-passer la musique » de MYSTERTRIO QUARTET

Avant le spectacle

Pourquoi vais-je à un concert ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ?

Quelles règles vais-je devoir respecter pour profiter pleinement du spectacle ?

Autant de questions que l'on sera amené à se poser avant de se rendre dans la salle de concert.

La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l'expérience du concert. Voici plusieurs axes de travail à préparer en classe

- une œuvre à écouter en rapport avec le jazz et les musiques du monde, identifier les instruments employés dans un morceau de jazz
 - Situer sur une carte le Sud des Etats Unis, berceau du jazz
 - Quelle était la vie aux Etats-Unis au début du XXème Siècle, l'esclavage.

Après le spectacle

- procéder à une restitution du spectacle : exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin...) et l'argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur.
- Se rappeler du périple musical : Etats-Unis – Cuba – Espagne – Maroc - Argentine et les situer sur une carte.



Centre culturel Le Moulin de Roques (31) – Septembre 2020

CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le jazz : une musique de métissages

Né au début du XXe siècle aux États-Unis, le jazz est, dès son origine, marqué par la rencontre et le croisement des cultures. Tout commence au XIXe siècle dans les champs de coton du sud des États-Unis où les esclaves africains, dans des conditions de vie très dures, inventent des chants de travail (*work songs*) et des chants religieux (gospel et negro spiritual), imprégnés des rythmes et mélodies de leur terre d'origine, l'Afrique. De là, naît le blues, qui se développe dans le Delta du Mississippi, puis le jazz, qui se forme à la Nouvelle-Orléans avec les orchestres de *brass band*, jouant des marches militaires européennes revisitées par les Noirs américains et les créoles.

Issu donc du croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne, le jazz est considéré comme la première forme musicale afro-américaine. Tout au long du XXe siècle, il acquiert une large popularité au-delà des frontières des États-Unis, et ne cessera de s'enrichir de multiples influences, donnant naissance notamment au swing, à l'*afro jazz*, au be-bop, et en France, au jazz manouche.

Le jazz manouche

Très tôt en Europe et en France, en particulier, le jazz a su trouver des adeptes. Dès 1917 (entrée en guerre des États-Unis), on joue une musique proche du ragtime pour remonter le moral des troupes. Après l'armistice, le jazz vient conjurer l'horreur de la guerre et les foules se divertissent sur une musique importée des États-Unis (Joséphine Baker) ou sur la musique des orchestres franco-américains un peu pasteurisée, aux Folies Bergères, au Boeuf sur le Toit, et dans l'ensemble des cabarets et dancings de la capitale. Il intéresse également les milieux intellectuels et artistiques, notamment les courants cubistes et surréalistes : Cocteau est batteur de jazz et les musiciens « classiques » comme Ravel, Milhaud et Honegger l'adorent. En 1932, la création du Hot Club de France permet la naissance d'un jazz authentiquement européen, avec une formation uniquement composée de cordes. L'improvisation y est très libre : de *straight*, le swing devient *hot* !

Au même moment, les Tziganes installés en France (que l'on appelle manouches) s'intéressent vivement à cette nouvelle musique rythmée et improvisée qui se plie parfaitement à leur style. Héritiers d'une longue histoire qui nous ramène jusqu'en Inde, berceau du peuple Rom, les manouches jouent, en effet, une musique tout en contraste, qui excelle à exprimer la perpétuelle nostalgie de leur vie itinérante et la joyeuse exubérance de la fête. Gardant dans ses formes savantes un parfum oriental, elle a considérablement marqué la musique de ses pays d'adoption : la Russie, la Hongrie, l'Espagne... jusqu'à la France, et c'est cette rencontre décisive avec le swing joué au Hot Club de France, qui donne naissance au jazz manouche. Celui-ci se caractérise par une grande volubilité, des tempi galopants et une large place laissée à l'improvisation instrumentale, exprimant un message de joie de vivre et de liberté. On y retrouve aussi l'influence du musette et de la chanson française.

La figure emblématique de ce style est Django Reinhardt. Né en 1910 en Belgique, il est illettré et ne fait aucune étude de musique. Il commence sa carrière en jouant du banjo dans les bals. Il s'appuie sur son excellente oreille, improvise facilement et intègre très vite les rythmes syncopés du jazz tout en conservant ses origines tziganes. Victime de l'incendie de sa roulotte qui handicape sa main gauche, il se rééduque sur une guitare et atteint des sommets de virtuosité. Il crée avec Stéphane Grappelli le célèbre Quintette du Hot Club de France, et devient le musicien de jazz le plus renommé d'Europe. En 1946, une tournée aux États-Unis – où il est accompagné par le grand orchestre de Duke Ellington – consacre sa carrière

internationale. Django laisse plus de cent compositions, certaines coécrites avec Stéphane Grappelli. Plusieurs d'entre elles, comme *Minor Swing* et *Nuages* sont devenues des standards de jazz. Aujourd'hui, le jazz manouche demeure une musique bien vivante qui compte de très nombreux adeptes parmi les mélomanes et les musiciens !

Instruments du monde

Parmi les héritiers talentueux de Django, Mystèretrio Quartet se démarque par une approche originale : l'invention d'un véritable « swing du monde » laissant une large place à l'Orient, au flamenco, à la musique cubaine et aux instruments ethniques. Ce concert permettra ainsi de découvrir le *tres* (petite guitare cubaine) et de l'oud (luth arabe), et les percussions : le cajon originaire du Pérou, la derbouka originaire du bassin Méditerranéen et les carcabous, sorte de castagnettes métalliques jouées par le peuple Gnawa au Maroc. Et en rappel à la fin du spectacle, les musiciens descendront dans le public jouer un morceau avec la guitare, le banjo, le washboard (planche à laver) jouée près du corps dans les orchestres New Orleans, et la contrebassine, contrebasse artisanale constituée d'un manche à balais avec une corde tendue, et une bassine en guise de caisse de résonance !

PREPARER LE SPECTACLE

En éducation musicale

Tous niveaux

- Écouter un standard de jazz manouche et en particulier :

* *Nuages*, composition de Django Reinhardt en 1940

> www.youtube.com/watch?v=DYoFF4iRgCw

* *Minor swing*, composition de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, enregistrée pour la première fois en 1937 par le Quintette du Hot Club de France et devenue un standard du jazz manouche.

> www.youtube.com/watch?v=uTlo8ogEIllo

- Découverte des instruments qui composent Mystèretrio Quartet : la guitare manouche / la contrebasse / l'oud / le tres / la derbouka / la batterie/

En CE2 / CM1 / CM2

- Apprendre un chant dans le style musical du jazz manouche :

> www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html (Le site Musique Prim)

SCHNEIDER, A. ; Djivili Quartet. *Vous y trouverez un chant « Tout rebarbouiller ».*

Danse, écoute et chante ! Vol. 15 © Pep 21 / Académie de Dijon – 2008 (chanson dans le style musical jazz manouche)

- Analyse musicale d'un classique du jazz manouche *Minor swing* sur une version originale : voir l'analyse en document pdf sur le site de l'académie de Versailles > www.pedagogie95.acversailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/musique/jazz2008/fiches_cycle_1_2/13_Minor_swing/piste_13_Minor_swi

n

g.pdf et utilisation d'un support vidéo gratuit sur Youtube > www.youtube.com/watch?v=uTlo8ogEIllo

En français

En CE2 / CM1 / CM2

- CLAVERIE, J. *Little Lou*. Ed. Gallimard jeunesse, 1990.

Résumé : Lou est un petit garçon noir qui vit dans une ville américaine durant les années 1920, une enfance pauvre et heureuse, dans une famille passionnée par la musique. Très tôt, il découvre le jazz et rêve d'être un grand pianiste. Une chance va s'offrir à lui, suite à un règlement de compte au cours duquel un pianiste est blessé. Sauvé par Lou, celui-ci le fera travailler durement pour qu'il le remplace au grand concert.

Thèmes :

- L'Amérique des années 1920 avec l'émigration des Noirs du Vieux Sud rural vers les villes industrialisées du Nord, la musique noire américaine (blues, jazz, gospel), la pauvreté et la ségrégation raciale, la prohibition et le gangstérisme

- La vocation musicale précoce d'un enfant.

- CLAVERIE J. *La batterie de Théophile*. Ed. Gallimard jeunesse, 1990.
- CLAVERIE, J. *Little Lou, les routes du Sud*. Ed. Gallimard jeunesse, 2003.
- OLLIVIER, S. *Découvrir la vie d'un grand musicien de jazz manouche : Django Reinhardt*. Ed. Gallimard, 2004.

Pour aller plus loin

- Écoutes d'oeuvres en Musiques du monde :

* Musique afro-jazz : *Drums of passion* du percussionniste nigérian Babatunde Olatunji ; *We insist !*

Freedom (1960) du percussionniste, batteur et compositeur de jazz Max Roach. Ce dernier est un album historique qui réunit trois des préoccupations du batteur : son engagement pour la cause noire aux États-Unis, l'émergence du free jazz ainsi qu'une africanité revendiquée. Les déferlantes de percussions ou le chant incantatoire d'Abbey Lincoln sur des titres comme *All Africa* ou *Tears for Johannesburg* témoignent de cette admiration pour l'Afrique.

* Musique jazz inspirée de l'Afrique : *A drum is a woman* (1956) du pianiste et chef d'orchestre de jazz américain Duke Ellington. Suite orchestrale dédiée à l'histoire du jazz depuis sa naissance en Afrique jusqu'au bop.

* Ecoute autour de l'oud : Trio Joubran, trois frères palestiniens composant le seul trio de l'oud au monde

> www.dailymotion.com/fr/relevance/search/trio+joubran/1#video=xwggk50

* Ecoute autour du tres : *Buena Vista social club* du joueur de tres et de guitare Compay Segundo ; *Oye mi son*

Santiaguero de l'orchestre de musique cubaine Septeto Santiaguero.

REFERENCES

The Complete Django Reinhardt 1996-2005. Frémeaux & Associés.

Django Reinhardt & Co. Gipsy Project Bireli Lagrène 2001-2002. Dreyfus/Sony.

Alors ?... Voilà ! Tchavolo Schmitt. Iris Music, 2000.

Manouche Partie Jo Privat 1960-1966. Nocturne.

PRODUCTION LA CLE DE PROD

Contact : Laurent MEYER

Tel : 06 14 48 19 49

mt4@sfr.fr



MYSTERETRIO QUARTET

<https://mysteretrio-quartet.com>