

RENCONTRE MUSICALE EN AFRIQUE

ÉCHANGE ET TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE

Pianiste française, j'ai commencé à collaborer avec des musiciens africains dans les années 90 et ai effectué mon premier voyage pour le festival « Jazz sous les Manguiers » à Yaoundé (Cameroun) en 1997, avec un groupe formé de musiciens camerounais et moi-même. J'y suis retournée très souvent depuis et ai continué à approfondir mes connaissances et mon travail sur les musiques de ce continent, en particulier avec le groupe *METIS QUINTET*.

J'ai aussi eu la chance de diriger plusieurs stages au CCF de Cotonou grâce à la collaboration du Directeur Michel Berthaud, qui est très à l'écoute des besoins locaux en matière de formation, en particulier sur le plan artistique.

Suite à mes différents voyages professionnels j'ai pu constater, particulièrement en Afrique, une richesse musicale extraordinaire, un potentiel fantastique mais aussi un manque d'enseignement professionnel, manque d'écoles, manque de méthodes de travail, manque de connaissances théoriques qui permettent d'aller plus loin dans la création : tous les musiciens ou ceux qui veulent le devenir se plaignent de ce manque d'informations et de moyens.

Voulant partager l'enseignement que j'ai reçu en Europe avec mes confrères d'ailleurs, ainsi que mon expérience en tant que musicienne-enseignante ayant dirigé de nombreuses formes de stages, masterclasses et cours à tous les niveaux, je propose ici des « **Rencontres Musicales en Afrique** » basées sur le concept d'échange et transfert de savoir-faire.

Bien plus qu'une expérience professionnelle, ma motivation pour ces Rencontres Musicales réside dans l'amour profond que je porte à l'Afrique et ses musiques, et dans l'espoir de redonner ainsi quelque chose à ce continent dont j'ai tant appris.

J'espère que vous trouverez un intérêt à ma proposition et que nous pourrions collaborer dans le futur.

Merci de votre attention. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer mes sincères salutations.

RENCONTRES MUSICALES EN AFRIQUE

Échange et transfert de connaissances

PROPOSITION DE STAGES ET MASTERCLASSES

Ayant depuis de nombreuses années expérimenté des échanges multiples entre différentes cultures à travers la musique, je reste passionnée par les possibilités infinies à explorer.

Sur un plan simplement humain en outre, ce genre de rencontre et de collaboration a une valeur irremplaçable qu'aucun livre, aucune conférence, aucun documentaire, ne peut donner.

Ce que je propose, au-delà

d'un simple enseignement, permet aux musiciens de :

- valoriser leur expérience, souvent empirique, de la musique, en la travaillant
différemment
- de la comprendre autrement à travers la vision et les explications des enseignants ,
- d'ouvrir leur jeu et leur imaginaire au contact d'autres sons

Après ces stages j'ai pu constater que la motivation des participants est plus grande que jamais , et que leur travail à partir des éléments que je leur ai apportés , combinés avec leur propre richesse musicale et leur inspiration , les a fait progresser de façon considérable .

Ces moments privilégiés ont pu faire découvrir à de nombreux stagiaires des dimensions nouvelles dans leur approche de la musique :

- des connaissances théoriques
- des connaissances en matière de styles
- des méthodes de travail
- des idées pour leurs arrangements
- des outils de toutes sortes (livres , documents sonores etc ...)

Les stages et masterclasses peuvent être présentés de différentes manières afin de s'ajuster au mieux aux besoins et aux capacités des participants, aussi bien qu'aux ressources des organisateurs :

- 1. Un seul workshop ou masterclass
- 2. Plusieurs workshops ou masterclasses différents
- 3. Stages (par instruments) conduits par les membres du METIS QUINTET et

concert de compositions originales comprenant des éléments Africains, Européens et Américains

Chaque stage peut déboucher sur un concert ou un mini-concert

DESCRIPTION DES WORKSHOPS et MASTERCLASSES

A - UN STAGE OUVERT À TOUS

Presque tous les musiciens doivent commencer par pratiquer seuls leur instrument. Quand vient le jour de jouer à plusieurs, un grand nombre découvrent que ce n'est pas si simple. Que la cohérence de l'ensemble est directement liée à la capacité de chacun à y trouver sa juste place. Ce stage propose donc d'aborder les points essentiels qui permettent d'appréhender son propre jeu au sein d'un groupe .

Directions de travail :

- écoute des autres :
l'écoute active permet d'identifier, d'analyser, éventuellement de critiquer, et en conséquence de reproduire, corriger, accompagner ce qu'on a entendu. Elle est indispensable à tout musicien, spécialement pour jouer en groupe
- préciser ce que l'on fait afin que les autres le comprennent et puissent y participer :
quelqu'un qui a l'habitude de jouer seul prend facilement des défauts, en particulier celui de jouer trop de notes ou des phrases confuses ou mal articulées, ou des harmonies sans direction logique ; il convient d'élaguer et de mieux cerner ce que l'on joue afin de le communiquer .
- travail sur les mélodies, la justesse, l'articulation des phrases
- travail sur les structures afin que les phrases ou les couplets s'inscrivent dans une logique musicale harmonique, rythmique et mélodique
- les arrangements : l'instrumentation, les tonalités, modulations, voicings
- les rythmiques : préciser le style et les différentes possibilités rythmiques pour un même morceau
- Concert de fin de stage

Durée : 3 jours - 2 séances de travail d'environ 3h chacune par jour

Niveau : musiciens amateurs ou semi-professionnels

Nombre de participant : minimum 5 - maximum 20

Condition particulière : amener son instrument (sauf pour les batteurs ou les pianistes) .

B –STAGE POUR LES PROFESSIONNELS

Tous les musiciens quel que soit leur niveau peuvent élargir leurs connaissances afin d'améliorer leurs prestations , que cela concerne le répertoire , les styles , l'harmonie , les modes, les rythmes, l'arrangement ... Ce sera le but de ce stage.

Directions de travail :

- les thèmes (avec une partie d'écoute de musiques enregistrées). Cela pourra être des standards de jazz ou de variété internationale ou autre chose, suivant le public du stage
- l'harmonie : on approfondira toutes les questions posées en expliquant comment les harmonies s'articulent (cadences), les superstructures, les substitutions
- le phrasé sera abordé à partir des thèmes, mais aussi, dans les improvisations, on traitera des modes , du développement des phrases
- la rythmique fera l'objet d'un travail spécifique pour sa cohésion, ainsi que pour un accompagnement efficace (breaks , annonces des différentes parties du morceau ...). On recherchera aussi différentes manières d'aborder les morceaux rythmiquement
- les structures seront étudiées à partir de différents exemples (écoute et mise en pratique)
- l'arrangement et le(s) style(s) pourront être abordés en fonction des morceaux vus durant le stage et suivant la composition instrumentale du groupe
- Concert de fin de stage

Durée : 3 ou 4 jours - 2 séances de travail d'environ 3h chacune par jour

Stagiaires : musiciens de niveau professionnel

Nombre de participants : minimum 5 - maximum 20

Condition particulière : amener son instrument (sauf pour les batteurs ou les pianistes) .

C - RENCONTRE-CONCERT

Les concerts de fin de stage sont souvent mal considérés par tous. Le public, connaissant souvent les artistes et estimant venir voir des amateurs, et les artistes estimant ne pas être dans de vraies conditions de concert.

Pour revaloriser ces concerts, je vous propose que les concerts de fin de stage soient organisés dans le cadre d'une rencontre avec un autre groupe de musiciens professionnels. Cela permettrait de programmer un concert qui pourrait attirer un public plus nombreux, et donnerait aux stagiaires l'occasion de se produire dans un environnement professionnel et avec des musiciens de qualité.

Dans cette esprit, je propose d'envisager cette **rencontre avec « LE METIS QUINTET »**.

- 1ère phase les stagiaires reçoivent des morceaux enregistrés et/ou des partitions à travailler (répertoire spécialement conçu pour cette rencontre)

- 2ème phase les membres du groupe METIS QUINTET aident les stagiaires à mettre la musique en forme et répètent avec eux.

Il y a plusieurs possibilités :

1° Première partie par les stagiaires/ 2ème partie avec intervention de stagiaires en tant qu'invités.

Le concert de fin de stage est présenté en première partie du concert. Les musiciens professionnels jouent en 2ème partie au cours de laquelle des stagiaires seront invités sur certains morceaux.

2° Première partie par les stagiaires et pièce collective avec les professionnels

Le concert de fin de stage est présenté en première partie. Puis, en introduction du second concert, les stagiaires et le groupe jouent une pièce tous ensemble.

3° Masterclass et concert

Le groupe de musiciens professionnels arrive un ou deux jours avant et chaque musicien propose un masterclass de son instrument.

Les deux concerts seront ensuite organisés en fonction du travail effectué au cours des masterclass.

D - MASTERCLASS POUR LES PIANISTES

Quel plaisir de pouvoir jouer au sens ludique du terme , avec son instrument , directement , sans devoir nécessairement passer auparavant par l'apprentissage d'une partition ! Jouer avec d'autres , se laisser porter par la musique à mesure qu'elle se crée ! Combien de musiciens classiques , avec toutes leurs connaissances , l'ont expérimenté ?

L'improvisation permet une relation directe à l'instrument qui passe par la propre sensibilité du musicien et l'écoute et non plus par l'écriture , ouvrant ainsi à de nouvelles possibilités créatrices , une autre approche de la musique et un plaisir renouvelé .

Ayant souvent constaté un blocage concernant l'improvisation chez de nombreux musiciens de formation classique, je propose une approche qui leur est particulièrement destinée .

MASTERCLASS: une journée (2 fois 3 heures)

STAGE : 2 jours ou plus

NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 5 , maximum 15

CONTENU :

En fonction des participants , de leur niveau , nombre , âge , etc , nous aborderons les différentes notions suivantes :

- la **pulsation** et différents types de **rythmes** et **grooves** , les accents qui leur correspondent
- les **modes** , leurs différentes **couleurs** , leurs notes caractéristiques
- quelques principes **harmoniques** puis certains enchaînements de base , ou plus avancés
- le **phrasé** , développement d'une idée **mélodique**

Suivant le niveau des participants (sur leur instrument , mais aussi plus généralement leur niveau en solfège , harmonie , rythme), et la durée de l'intervention , les différents points pourront être développés ou non .

Je peux m'adresser à des **pianistes classiques** de tous niveaux (sauf débutants) qui auraient besoin de pistes pour aborder l'improvisation .

Je peux aussi , si les pianistes présents ne sont pas de formation classique , aller plus directement dans le détail du travail pianistique sur des morceaux , des harmonies , des rythmes , avec des exercices adaptés à chacun suivant son niveau et son expérience .

COÛT – FINANCEMENT

SALAIRES : 250€par jour de stage et par musicien/professeur.

TRANSPORT ET HÉBERGEMENT : à la charge de l'organisateur .

MATÉRIEL

Je me chargerai moi-même de fournir le matériel pédagogique : partitions sur CD Rom , livres , musique enregistrée ...

Le matériel à fournir par l'organisateur est le suivant :

- **A – B – C – STAGES**

- Un ou plusieurs claviers lourds avec leurs stands et câbles de raccordement
- Une sono pour les instruments électriques : claviers , guitares , basses et voix
- Micros et stands pour les voix et éventuellement les instruments à vent
- Une batterie complète
- Une chaîne pour écouter de la musique enregistrée (Cds , cassettes) et les enregistrements effectués pendant les stages

- **D – MASTERCLASS POUR PIANISTES**

- Une pièce avec un bon piano , deux si possible , avec la possibilité que l'un soit électrique .
- Une chaîne pour écouter Cds et cassettes

Claudine François

Piano - composition

Après une brillante formation classique et une carrière de concertiste, parallèle à l'enseignement de la musique, elle se tourne vers la musique improvisée et le jazz après avoir été influencée entre autres par une mémorable performance de Art Ensemble de Chicago à Paris. Elle participe à des workshops avec Jacques Thollot, Henri Texier, Daniel Humair ; fonde un groupe et obtient un prix de la SACEM au concours de la Défense en 1983, écrit pour le théâtre et la danse ainsi que des recueils de pièces pour piano et autres instruments édités chez Henry Lemoine .

Claudine François a une expérience de nombreuses années d'enseignement dans un lycée de la région parisienne. Elle a conduit des masterclasses et workshops d'improvisation en France, Belgique (école Dalcroze à Bruxelles), USA (workshops et concerts à Simon's Rock College, Mass), Espagne (masterclass à Bilbao avec le saxophoniste américain Marion Brown), Afrique (masterclass pour pianistes à Yaoundé lors du festival « Jazz sans Frontières », différents stages à Cotonou , Bénin). Elle a organisé des ateliers de création musicale et concerts avec des enfants et adultes handicapés.

Elle fit partie pendant des années de l'équipe musicale du Centre Culturel de St Germain en Laye où elle donnait des cours de piano, créa un atelier jazz pour tous les instruments et concevait des arrangements et des ateliers pour les concerts des élèves .

Elle enseigne le piano, l'harmonie, l'écoute, la théorie musicale dans différentes associations et écoles (dont la Billvans Piano Academy à Paris).

Son amour des cultures et des rythmes d'Afrique l'a amenée à collaborer avec des musiciens du Cameroun et du Bénin avec lesquels elle a créé le METIS QUINTET, un groupe qui mélange jazz et sons de l'Afrique contemporaine. Le quintet a tourné en France et en Afrique. En 2002 elle enregistre l'album « AMAZON » avec Jean-Jacques Élangué au saxophone, Nicolas Genest à la trompette, André Nkouaga à la basse et Denis Tchangou à la batterie .

Tout en continuant cette aventure avec le Metis Quintet elle a enregistré l'album post-bop « Lonely Woman » (Marge) en 2004 , avec Steve Potts (saxophone), Jean-Jacques Avenel (contrebasse) et John Betsch (batterie).

MEMBRES DU METIS QUINTET

1-Jean-Jacques Élangué saxophone et composition

Né à Clamart (France) le 1er août 1967, de parents Camerounais , il étudie la musique en autodidacte en suivant ses études au lycée de Yaoundé , et développe sa connaissance du jazz à travers la musique de Charlie Parker .

Il participe au festival « Jazz sous les Manguiers » à Yaoundé de 1990 à 1993 et y rencontre Pharoah Sanders .

Il revient en France en 1992 pour participer au spectacle « Dom Juan » d'Alexandre Fabre . Il compose la musique de la pièce d'Yves Borrini « Pourquoi j'ai mangé mon père ».

Il enregistre avec le groupe « Tchokola » du batteur Brice Wassy .

Il intègre la classe de jazz au CNR de Marseille et décroche un premier prix en 1995 . Avec le saxophoniste Raphaël Imbert , il fonde le Hemlé Orchestra qui se produit à la Cité de la Musique de Marseille , au Théâtre des Salins de Martigues , au Festival international de Big Band d'Aix- en- Provence , à la Fiesta des Sud de Marseille 96 , au Théâtre Toursky de Marseille ...

En 96 il tourne avec le batteur Brice Wassy en Afrique du Sud , à Berlin , enregistre à Londres et part au Cameroun avec le quartet de la pianiste Claudine François , avec laquelle il continue de travailler dans différentes formations .

Il enregistre en Irlande et tourne en Europe , au Maroc , à Singapour , en Chine , avec le groupe Accoules Sax . Il joue avec son propre trio et fonde un quartet de saxophones .

Il obtient le diplôme d'état de jazz et enseigne aux Conservatoires de Marseille et Niort .

Il réalise une prestation exceptionnelle avec plus de 100 musiciens sous sa responsabilité à l'occasion des fêtes pour les 2600 ans de Marseille , ainsi qu'une partie de la « Marceleste » en 2000.

Il a été invité pour un workshop (improvisation au sein d'un big band de jazz) de 3 semaines à Windoeck(Namibie).

Discographie Héritages (2000)
Sequoia Blows(1998)
Amazon (2002) avec le Métis Quintet de Claudine François
Jean-Jacques Elangué & Los Africanos "Missounga" (2005)

MEMBRES DU METIS QUINTET

2-Nicolas Genest trompette, bugle, composition

Né à Châteauroux , il commence la musique par l'harmonica blues puis étudie la trompette au Conservatoire de cette même ville .

En arrivant à Paris il commence à jouer avec de nombreux musiciens dont on peut citer R.Urtreger, P.Michelot, A.Jean-Marie, A. Hervé, J.F.Jenny-Clarke, D.Lockwood, G.Ferris, A.Ceccarelli, H.Textier, D.Humair, Y.Robert, A.Romano, R.Galliano ...ainsi que dans de grandes formations : Lumières , Quoi de Neuf Docteur , Pris Jazz Orchestra , F.Laudet Big Band ...

Attiré depuis longtemps par la musique de l'Inde , il étudie la flûte carnatique et les tablas .

Il remporte le 1er prix soliste au Concours International de Jazz de La Défense en 1993 , ainsi que le Django d'Or 1996 du meilleur 1er disque pour l'album "Amazonia" .

Il participe à de nombreuses séances de studio pour des musiques de films et de publicité. Il se produit également dans divers contextes africains , brésiliens , cubains et funk qui l'ont conduit au Japon , Afrique , Canada , USA , Moyen-Orient.

Discographie : "Amazonia", "Hati", avec ses propres groupes

"Groove Gang", "Voodoo Dance", "City Boom Boom" avec J.Loureau

"En attendant la pluie", "La Femme du Bouc émissaire" avec Quoi de Neuf

Docteur

"Other Worlds" avec M.Ellis et Art Sound Orchestra

"Amazon" avec C.François et Métis Quintet