

HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE ENTRE LES LIGNES ET QUE ÇA SWINGUE!

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
WWW.HEMU.CH

Hes.so

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
LES RACINES DU JAZZ	4
BREF CONTEXTE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE.....	4
LES FONDATIONS MUSICALES.....	4
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
FIGURES ET LIEUX EMBLÉMATIQUES	5
CONGO SQUARE : L'ÉPICENTRE DU JAZZ.....	6
UN ESPACE DE LIBERTÉ UNIQUE	6
À L'ORIGINE : L'AFRIQUE.....	6
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE	7
LE RÉPERTOIRE	7
WORK SONG.....	8
PISTES PÉDAGOGIQUES	10
IMMERSION SONORE.....	10
LE JAZZ À L'ÉCRAN	10

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignant.es comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Et que ça swingue !

Voici une musique née dans les marges, portée par le rythme, la danse, l'urgence de s'exprimer et de dire autrement.

De ses racines afro-américaines à son arrivée en Europe, le jazz raconte une histoire de liberté, de métissage, d'invention permanente.

Cette musique libre et mouvante a bouleversé notre manière d'écouter, et ce concert en retrace les chemins, les voix, les vibrations.

Work Song

Le répertoire de ce concert est partiellement repris du projet "Congo Square", donné dans les studios de la RTS dans le cadre d'Espace Jazz.

"Et que ça swingue" propose ainsi un hommage vibrant au jazz mais présente également une musique empreinte de résilience et de liberté, qui a transformé une tragédie historique en un langage universel.

Nous vous invitons ainsi à faire écouter à vos élèves la chanson "Rosie", un chant d'esclave ou "Work Song" qui sera au centre du concert. Voir pour cela les pages 8 et 9 du présent dossier.

LES RACINES DU JAZZ

Comprendre comment le métissage culturel dans le Sud des États-Unis a donné naissance à l'un des genres musicaux les plus influents du siècle.

BREF CONTEXTE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Le jazz n'est pas né d'un seul homme, mais d'une rencontre brutale et féconde à **La Nouvelle-Orléans** (Louisiane) vers la fin du siècle.

- **Le creuset culturel** : Un mélange de cultures africaines (via l'esclavage), caribéennes et européennes (française et espagnole).
- **Congo Square** : Le seul endroit où les esclaves étaient autorisés à se réunir le dimanche pour danser et jouer des percussions, préservant ainsi les rythmes ancestraux africains.

LES FONDATIONS MUSICALES

Le jazz est le résultat de la fusion de trois formes musicales majeures :

GENRE	CARACTÉRISTIQUES	APPORTS AU JAZZ
Work Songs & Negro Spirituals	Chants de travail et chants religieux des esclaves noirs	La structure "Appel et Réponse", l'émotion brute
Le Blues	Musique profane née dans le Delta du Mississippi	La gamme de blues, les "blue notes" et l'expression personnelle
Le Ragtime	Musique de piano composée, très rythmée	La syncope (décalage de l'accentuation) et la virtuosité

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour identifier le jazz des origines, on retient souvent trois éléments clés :

- **L'improvisation** : Contrairement à la musique classique européenne, le jazz laisse une part immense à la création spontanée.
- **Le Swing** : Une sensation rythmique particulière où les notes ne sont pas jouées de manière égale (un ressenti "balancé").
- **L'instrumentation** : Les fanfares militaires (laissées après la guerre de Sécession) ont fourni les instruments de base : **trompette, trombone, clarinette, tuba et percussions.**

C'est quoi la guerre de Sécession ?

La guerre de Sécession (1861-1865) est un conflit civil meurtrier opposant les États du Nord (Union) aux États du Sud esclavagistes (Confédération). Déclenchée par l'élection d'Abraham Lincoln et la sécession du Sud, la guerre, marquée par des batailles comme Gettysburg, s'achève par la victoire de l'Union, l'abolition de l'esclavage et la réunification des États-Unis.

FIGURES ET LIEUX EMBLÉMATIQUES

- **Buddy Bolden** : Souvent considéré comme le premier "roi" du cornet à avoir insufflé l'esprit du blues dans les fanfares.

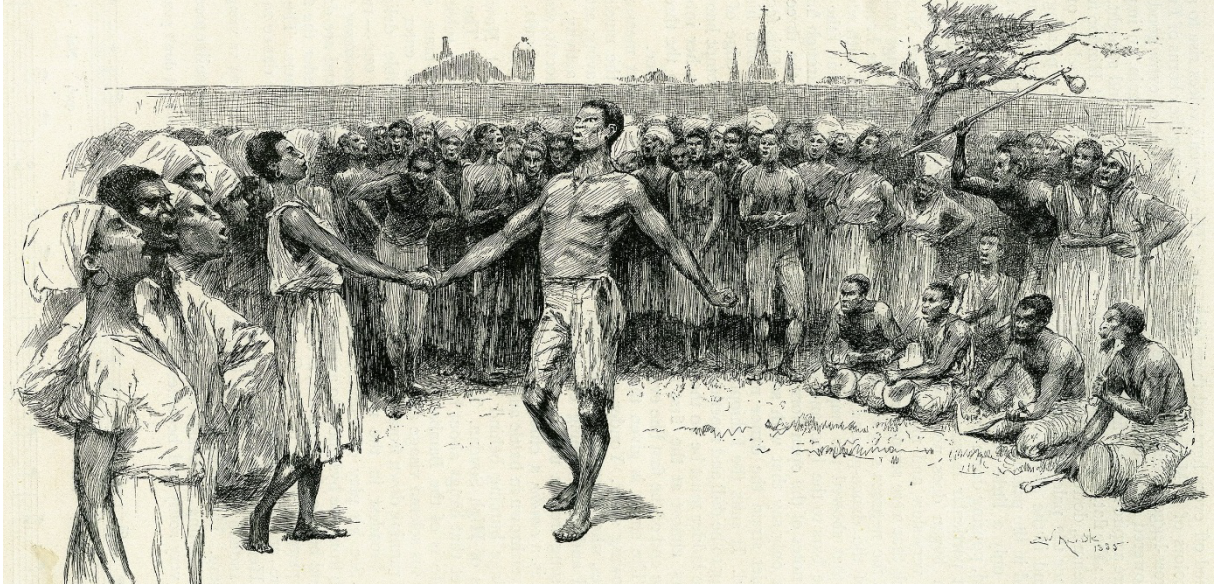
- **Storyville** : Le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans où les musiciens de jazz trouvaient du travail dans les clubs et les maisons closes.

- **Louis Armstrong** : Celui qui fera passer le jazz de l'improvisation collective à l'improvisation soliste de génie.

CONGO SQUARE : L'ÉPICENTRE DU JAZZ

Congo Square est une place située à l'angle sud de l'actuel Louis Armstrong Park, à La Nouvelle-Orléans. C'est le lieu le plus emblématique de la résistance culturelle africaine en Amérique.

UN ESPACE DE LIBERTÉ UNIQUE

Aux 18es et 19es siècles, la Louisiane (sous domination française puis espagnole) appliquait le "Code Noir". Celui-ci imposait le dimanche comme jour de repos. Alors que les esclaves étaient interdits de rassemblement partout ailleurs aux États-Unis, ils étaient autorisés à se réunir à Congo Square pour :

- Faire du commerce (marché dominical)
- Maintenir leurs traditions musicales et chorégraphiques

À L'ORIGINE : L'AFRIQUE

C'est à Congo Square que les rythmes ancestraux d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont survécu. On y jouait :

- Le Bamboula (danse et tambour)
- La Calinda
- Des instruments traditionnels : tambours en peau, cloches, instruments à cordes ancêtres du banjo

La date à retenir

1817 : Année où une ordonnance officielle limite les rassemblements de personnes réduites en esclavage à ce seul lieu spécifique, créant involontairement un conservatoire géant de la culture africaine.

CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LE RÉPERTOIRE

L'ensemble instrumental des étudiant.es de l'HEMU issu.es de la filière JAZZ, vous propose un voyage musical fascinant : du blues au ragtime, du swing au be-bop, en passant par le latin jazz et le funk, cette création tisse un kaléidoscope sonore en revisitant des œuvres emblématiques qui ont marqué un siècle de jazz. Voici une liste des pièces qui pourraient être jouées lors du concert :

TITRE	COMPOSITEUR	A PROPOS
Maple Leaf Rag	Scott Joplin	Le classique du Ragtime (1899)
I Got Rhythm	George Gershwin	Issu de la comédie musicale Girl Crazy
Buddy Bolden	Wynton Marsalis	Wynton Marsalis a écrit Buddy Bolden pour la BO du film Bolden (2019). Le morceau historique de référence est souvent Buddy Bolden's Blues (attribué à Jelly Roll Morton)
West End Blues	Joe "King" Oliver	Souvent associé à Louis Armstrong (qui en a fait la version immortelle), mais le compositeur est son mentor, King Oliver
East St. Louis Toodle-OO	Duke Ellington & Bubber Miley	Co-écrit avec son trompettiste
In a Mist	Bix Beiderbecke	Une pièce impressionniste rare au piano
Christopher Columbus	Chuck Berry	Popularisé par l'orchestre de Fletcher Henderson
Be-Bop	Dizzy Gillespie	
Boplicity	Miles Davis / Gil Evans	Il est souvent crédité sous le pseudonyme "Cleo Henry" sur l'album Birth of the Cool
Blue Rondo à la Turk	Dave Brubeck	
Manteca	Dizzy Gillespie & Chano Pozo	L'acte de naissance du Jazz Afro-Cubain
So What	Miles Davis	L'emblème du jazz modal (Kind of Blue)
Summertime	George Gershwin	Extrait de l'opéra Porgy and Bess
My Favorite Things	Richard Rodgers	Paroles de Hammerstein. Popularisé en jazz par John Coltrane
For Heaven's Sake	Elise Bretton / Edwards / Meyer	
The Fox Hunt	Denis DiBlasio	Un standard pour Big Band (souvent joué par Maynard Ferguson)
Killing Me Softly with His Song	Charles Fox	La version de Roberta Flack (1973) fait entrer le morceau dans le panthéon de la musique afro-américaine. Citons également la reprise par le groupe The Fugees interprétée par Lauryn Hill en 1996
Teen Town	Jaco Pastorius	Écrit pour le groupe Weather Report
Jean-Pierre	Miles Davis	Période électrique/funk des années 80
What'd I Say	Ray Charles	Le pont parfait entre le Rhythm & Blues et le Jazz

WORK SONG

La chanson "Rosie" est l'un des exemples les plus emblématiques de **Work Song** afro-américain. Elle constitue une transition historique majeure entre les traditions africaines et la naissance du Blues.

[Ecoutez la chanson](#)

C'est quoi une "Work Song" ?

Il s'agit d'un chant a cappella interprétés essentiellement dans les champs de coton. Dans une recherche d'harmonie et d'unité, ils accompagnent le mouvement et l'effort des esclaves. Échanges d'appels et de réponses entre un soliste et le reste du groupe en chœur, ces chants, construits sur des rythmes scandés et répétitifs, emploient des paroles éloignées de l'activité des esclaves pour soutenir l'effort tout en tentant d'oublier le travail forcé.

Voici les points clés pour comprendre son origine et son importance :

Origine géographique et contexte

- **Le lieu** : Elle a été enregistrée au Pénitencier d'État du Mississippi, plus connu sous le nom de Parchman Farm. À l'époque, cette prison fonctionnait comme une immense plantation de coton où les détenus (majoritairement noirs) subissaient des conditions de travail forcé proches de l'esclavage.
- **L'époque** : Bien que ses racines remontent au XIXe siècle, la version la plus célèbre a été captée par le célèbre ethnomusicologue Alan Lomax en 1947.

Fonction et structure

- **Le rythme des outils** : Dans l'enregistrement, on entend des bruits sourds et réguliers. Ce ne sont pas des percussions, mais des coups de haches ou de pioches. Le chant servait à synchroniser les mouvements des travailleurs pour éviter les accidents et maintenir la cadence.
- **Call and Response (Appel et Réponse)** : Un leader lance une phrase, et le groupe répond en chœur. Cette structure est un héritage direct des traditions musicales d'Afrique de l'Ouest.
- **Les paroles** : Rosie n'est pas une personne réelle identifiée, mais une figure féminine mythifiée. Elle représente la liberté, l'espoir, et la vie qui attend le prisonnier de l'autre côté de la barrière.

Influence sur la culture moderne

"Rosie" est une "chanson racine" qui a irrigué toute la musique moderne :

- **Nina Simone** s'en est inspirée pour sa chanson [Be My Husband](#).
- **David Guetta** (via Nicki Minaj) a samplé l'enregistrement original de Lomax pour le titre [Hey Mama](#).
- **Le Blues** : La mélodie utilise les fameuses "blue notes" et la structure répétitive qui jettera les bases du Blues.

Bien que les **Work Songs** partagent ce même objectif que le **Spirituals** et que Dieu y soit souvent présent, elles ne racontent pas, la plupart du temps, d'histoires bibliques.

Elles relatent plutôt des expériences vécues et immédiates : le travail lui-même ; la façon dont le chanteur s'est retrouvé en prison ; sa foi en Dieu ; ses racines ou son lieu de vie. Parfois, il est question de sexe. Parfois, d'amour.

"Rosie" est une chanson qui traite de ces deux derniers thèmes, ainsi que des émotions inévitables qui les accompagnent. Voici les paroles ; entre chaque appel et réponse, imaginez le bruit sourd des outils qui frappent le sol.

Mémo :

Le **Spiritual** regarde vers le **Ciel** (l'espoir d'une délivrance divine)

La **Work Song** regarde le **Sol** (la réalité physique du travail et les sentiments terrestres)

Texte et séquences :

Séquence	Appel (Le Leader)	Réponse (Le Groupe)	Rythme (L'outil)	Traduction / Sens
Couplet 1	Be my Rosie	Oh, Lord, gal!	BAM !	Sois ma Rosie / Oh Seigneur, ma belle !
Couplet 2	Way believe I	I'll go tell her	BAM !	Je crois bien / Que j'irai lui dire
Couplet 3	If you see my	Little Rosie	BAM !	Si tu vois ma / Petite Rosie
Couplet 4	Tell her I'm in	Parchman Farm now	BAM !	Dis-lui que je suis / À Parchman Farm maintenant
Couplet 5	I've got a long time	To serve my sentence	BAM !	J'ai une longue période / Pour purger ma peine
Couplet 6	When I get out	I'm gonna find her	BAM !	Quand je sortirai / J'irai la retrouver
Final	Be my Rosie	Oh, Lord, gal!	BAM !	(Retour au refrain initial)

PISTES PÉDAGOGIQUES

IMMERSION SONORE

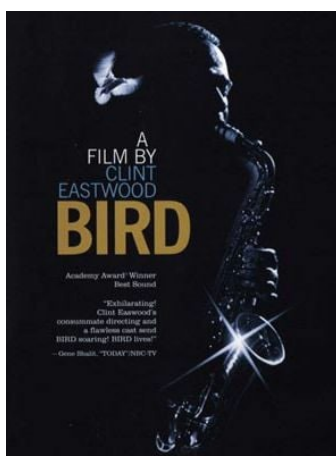
Le jazz s'écoute avant tout. Ces podcasts permettent de comprendre l'histoire derrière les notes.

- [Repasse-moi l'standard](#) (France Musique) : Idéal pour décortiquer les morceaux culte. Chaque épisode analyse un standard (comme *Autumn Leaves* ou *Summertime*) et montre comment différents artistes l'ont réinventé.
- [Banzzaï](#) (France Musique) : Du jazz qui brasse, qui buzz, qui s'embrace, du jazz en braise pour une approche plus actuelle et dynamique de la scène jazz mondiale.
- [Quand le jazz rythme l'histoire](#) (RTS) : L'émission *Histoire vivante* vous invite à découvrir l'histoire du jazz de ses origines à nos jours.

LE JAZZ À L'ÉCRAN

Jazz et cinéma, c'est une véritable histoire d'amour, en voici quelques exemples :

- ***Soul* (Disney/Pixar, 2020)** : Un chef-d'œuvre pour expliquer aux plus jeunes (et aux adultes) ce qu'est le "flow" et l'étincelle de la création.
- ***Whiplash* (Damien Chazelle, 2014)** : Pour débattre de la discipline, du perfectionnisme et de la relation maître-élève (attention, c'est intense !).
- ***Swing Kids* (Thomas Carter, 1993)** : Situé dans l'Allemagne nazie des années 30, il montre comment la musique devient un symbole de liberté face à l'oppression.
- ***Bird* (Clint Eastwood, 1988)** : Ce biopic sur Charlie Parker est une immersion dans le New York nocturne des années 40-50.

Le saviez-vous ?

Dans *Bird*, Clint Eastwood (grand fan de jazz) a fait isoler les solos réels de Charlie Parker des enregistrements originaux pour les ré-accompagner par des musiciens modernes avec une qualité de son actuelle. C'est un superbe exemple de restauration technologique.

Dossier réalisé en mars 2026 par Elsa Fontannaz

HEMU – Haute Ecole de Musique

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01