Arpej

ECOLE DE JAZZ
ET MUSIQUES
AFRO-AMERICAINES
PARIS

29, rue des Petites Écuries
75010 Paris

01 42 46 26 48
arpej@wanadoo.fr
http://arpej-jazz.asso.fr

2020-2021

Comprendre
ce que l'on entend

Entendre
ce que l'on désire

Jouer
ce que l'on ressent

L'école ARPEJ

Devenue en plus de 30 ans une référence de l'enseignement des musiques afro-américaines en France, l'école ARPEJ propose des formations destinées à tous les publics, de profil et d'itinéraire musical les plus diversifiés.

S'adressant conjointement aux musiciens professionnels, amateurs à vocation professionnelle, au jeune public, l'enseignement de l'école ARPEJ s'inscrit dans un mouvement alliant, tout à la fois, tradition des musiques afro-américaines et nouvelles expressions musicales.

Répondant avec rigueur et exigence aux besoins des artistes d'aujourd'hui, l'école propose des enseignements dispensés par un collectif de professionnels renommés, qualifiés et passionnés, soucieux de faire partager son attachement aux esthétiques qui ont bouleversé l'histoire de la musique.

Intention pédagogique

L'éveil de la personnalité musicale et la pratique collective de la musique forment l'assise pédagogique de l'école ARPEJ.

L'apprentissage, tout en s'appuyant sur la théorie, utilise intensivement l'oreille et privilégie une transmission orale (appropriation des musiques jouées par l'écoute). En insistant conjointement sur les aspects rythmiques, sensoriels et instinctifs de ces musiques.

Organisation des cours

Jouer dans un orchestre a toujours été à la fois le moyen d'acquisition le plus spontané et l'aboutissement de tout apprentissage de la musique. Ainsi, à l'école ARPEJ, les ateliers d'orchestre sont au centre de l'apprentissage.

Les principaux styles de musiques afro-américaines sont pratiqués : le Jazz (au centre des études depuis les débuts de l'école), les musiques latines (Salsa, Latin Jazz, Bossa Nova et Musiques brésiliennes…), le Big band, le Rhythm'n Blues et les courants les plus actuels du jazz (Fusion, World jazz, etc.)…

Afin de mieux préparer les élèves à jouer en orchestre ou pour soutenir cette pratique, des cours fondamentaux sont souvent nécessaires : techniques musicales pour intrumentistes ou vocalistes, techniques d'improvisation, et bien entendu des cours individuels d'instrument ou de chant.

Pour les élèves souhaitant une orientation plus pointue ou plus polyvalente, l'école ARPEJ propose des cours spécialisés : composition, arrangement, harmonie, piano pour non pianiste, techniques supérieures de l'improvisation.

Des cours de culture musicale : histoire des musiques, initiation au Jazz et au Blues par l'écoute constituent un support essentiel à cette pédagogie basée sur l'écoute.

Enfin des stages ponctuels permettent aux adhérents, qui le désirent, d'être sensibilisés à des matières qu'ils ne pratiquent pas de façon régulière (prise de son, sensibilisation aux musiques indiennes, africaines, etc.).

Directeur
Frédéric VIESTE

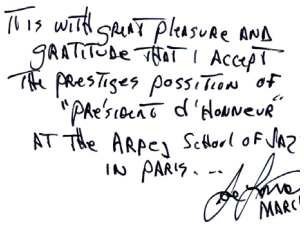
Directeur pédagogique
Michel GOLDBERG

Chargées de coordination pédagogique et organisation des concerts
Mayra DOMERGUE
Vony RAJAONAH

Depuis 1983 plus de 160 musiciens enseignants parmi lesquels :
Richard ARAME, Tony BALLESTER, Carine BONNEFOY, Bob BROOKMEYER, Yves BROUQUI, Georges BROWN, Mario CANONGE, Jean-Pierre COMO, Claudio DE QUEIROZ (dit "CACAU"), Raoul DE LA CARIDAD GONZALES BRITO (dit "LALI"), Ludovic DE PREISSAC, Alain DEBIOSSAT, Riccardo DEL FRA, Dominique DI PIAZZA, Bill DOBBINS, Prabhu EDOUARD, Carlos ESPOSITO, George GARZONE, Andy GONZALES, Jon GORDON, Ron GOROW, Simon GOUBERT, Gaël HORELLOU, Olivier HUTMAN, Alain JEAN MARIE, François JEANNEAU, Olivier KER OURIO, François LAIZEAU, Sara LAZARUS, Christian MARTINEZ, Daniel MILLE, Patrick MOUTAL, David PATROIS, Michel PEREZ, Jean Do SALLABERY, Laurence SALTIEL, Claudia SOLAL, Christophe WALLEME...

Les cours fondamentaux, spécialisés et individuels d'instrument ou de chant peuvent également être suivis en visioconférence sur demande.

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Joe LOVANO
Membre d'honneur de l'école ARPEJ
Né en 1952, artiste majeur du Jazz, il a enregistré plus de 20 albums pour la prestigieuse maison de disque Blue Note. A notamment joué et enregistré avec Michael Brecker, Jack DeJohnette, Hank Jones, Jim Hall, Paul Motian, McCoy Tyner, John Scofield…

Cedar WALTON (1934 – 2013)
Ancien membre d'honneur, pianiste de renommée internationale, il a joué avec les plus grands (Bob Berg, Art Blakey, John Coltrane, Kenny Dorham, Dexter Gordon, Billy Higgins, Freddie Hubbard, Abbey Lincoln, etc.).

Orchestre Jazz

L'enseignement du Jazz est à l'origine de l'école ARPEJ. L'étude de ce style majeur est au coeur des motivations pédagogiques de l'école. Ces ateliers, organisés sous la forme d'une petite formation, sont le lieu de la pratique collective du Jazz.

• Le répertoire de base de ces ateliers est constitué de standards et classiques du Jazz (thèmes de John Coltrane, Chick Corea, Miles Davis, Duke Ellington, Benny Golson, Thelonious Monk, Charlie Mingus, Charlie Parker, Wayne Shorter, etc.) mais aussi de thèmes originaux éventuellement proposés par les élèves. Ce répertoire est construit en fonction du niveau des orchestres.
• Les morceaux sont assimilés dans le cadre d'une pédagogie utilisant à bon escient la transmission orale et écrite de la musique.

Sont étudiés au sein de ces ateliers :
• Travail initial portant sur l'élimination des blocages et des inhibitions.
• Description et mise en application du rôle de chacun dans le cadre d'une formation Jazz.
• Travail progressif de la métrique musicale et du rythme (sens des carrures, afterbeat, polyrythmie, etc.).
• Approche des différentes subtilités du phrasé : accentuation, articulation, nuances, traitement du rythme, etc.
• Réalisation d'improvisations de plus en plus élaborées.
• Mise en place d'arrangements instantanés : riffs, back-grounds, etc.
• Appropriation de la musique par l'élaboration d'un discours original et personnel.

Ce cours se déroule dans le cadre d'un cursus réparti en 2 cycles de 3 années chacun. A l'issue de ce cursus, un 3e cycle d'orchestre spécialisé est proposé (Latin Jazz, Jazz esthétiques actuelles, etc.).

1h30/semaine
30 cours/an
7-10 élèves par cours

Instrumentation
Petite formation de Jazz : section rythmique (piano et / ou guitare, basse et batterie) et des solistes (sax, cuivres, chant, etc.).

Niveau & compétences requis
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de créer des classes de niveaux homogènes. Ces tests permettent de répartir les élèves dans les différents cycles.

Jazz esthétiques actuelles

Universellement pratiquées, résultantes d'influences mutuelles, et fondées sur un grand esprit d'ouverture, les nouvelles expressions des musiques afro-américaines empruntent à tous les courants (brésiliens, afro-cubains, Soul, Funk...) et établissent fréquemment une passerelle entre le Jazz, la musique contemporaine, le Rock, la Pop, et les musiques du monde.

Ainsi, ces 30 dernières années, de multiples courants émergent, se croisent, fusionnent, d'autres se pérennisent... De nos jours, un étudiant en musique se doit de connaître les techniques et usages liés aux voies actuelles prises par le Jazz...

Ce cours, dont le déroulement est prévu sur un an, suppose d'avoir déjà assimilé un certain nombre de savoir-faire et de connaissances (voir niveau et compétences requis ci-contre).

Les trois grands axes d'enseignement sont les suivants :
• les différentes esthétiques actuelles du Jazz ;
• la Fusion, le Jazz rock ;
• les métissages du Jazz avec différents courants musicaux (musiques du Maghreb, africaines, caribéennes etc.).
Ce travail pratique en petite formation est dispensé par plusieurs professeurs représentatifs de chacun de ces courants musicaux. Ils interviendront successivement durant l'année.

Afin d'enrichir et d'affiner les aspects abordés, des master class seront proposées.

Le répertoire est construit autour des courants musicaux actuels les plus significatifs :
– Les précurseurs : John Coltrane (période modale), Ornette Coleman (Harmolodie, etc.), Miles Davis (période électrique), etc.
– Et d'autres artistes emblématiques (à l'univers sonore caractéristique) : Carla Bley, Steve Coleman, Ravi Coltrane, Bill Frisell, Dave Holland, Dave Liebman, Joe Lovano, Chris Potter, John Scofield, Mark Turner, etc.
– Mais aussi, Les musiciens et les groupes historiques de la Fusion : Herbie Hancock, Joe Zawinul, John Mc Laughlin, Wayne Shorter (de 1975 à nos jours), Frank Zappa, Jaco Pastorius, Billy Cobham, Michael Brecker, Steps Ahead, -Pat Metheny, etc.

Dans le cadre de ce cours seront abordés :
• Repères stylistiques
Dans la multitude des styles actuels, il est important de comprendre les grandes tendances et les influences réciproques des différents courants musicaux.
• Travail pratique des techniques principales des tendances actuelles du Jazz :
– Improvisation libre & interaction soliste/rythmique.
– Jeu sur des mesures impaires (5/4, 7/4, 9/4, etc.).
– Recherche des timbres et effets instrumentaux utilisés de nos jours (saturations, instrumentation non conventionnelle, utilisation de l'informatique, des percussions... utilisation des synthétiseurs et des claviers, évolution de la fonction de la basse, de la guitare, etc.).
• Travail de fond sur la capacité des élèves à trouver leur identité, voire leur singularité musicale au travers du jeu collectif.
• Travail des climats, de la pulsation rythmique, des différentes sources rythmiques et des polyrythmies de la Fusion, du World jazz, etc.
• Métissage du Jazz avec différents courants musicaux formant une autre approche de la Fusion (musiques caribéennes, africaines etc.)

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Posséder les fondamentaux du Jazz. Et notamment :
– Connaissance d'un répertoire assez large (du Swing au Hard bop).
– Capacité à improviser dans les harmonies et / ou à accompagner sur de nombreux standards et compositions de Jazz.
– Maîtrise des aspects rythmiques et de la métrique musicale (tempo, sens des carrures, etc.).

Instruments concernés
Tous.

Vocal Jazz

L'école ARPEJ propose aux chanteuses et chanteurs, dans le cadre de son programme pédagogique, un cours spécifique sous la forme d'un atelier vocal de Jazz.

Le répertoire de base de cet atelier est constitué de standards du Jazz et de ses formes usuelles (Blues, Anatole, etc.) interprétés et popularisés par des grand(e)s vocalistes (Chet Baker, Nathalie Cole, Kurt Elling, Ella Fitzgerald, Jon Hendricks, Abbey Lincoln, Sarah Vaughan, etc.).
À cela peuvent s'ajouter des morceaux issus d'autres styles de musique afro-américaine (Gospel, musiques latines, etc.), et d'esthétiques plus actuelles (Stevie Wonder, Prince, Bobby Mc Ferrin, Joni Mitchell, etc.).

Y sont abordés, sur 3 niveaux, par un travail méthodique et varié, des éléments tels que...
• Les exercices de techniques de base ainsi que le travail d'échauffement (à plusieurs).
• L'interprétation de mélodies et le travail de parties écrites à l'unisson et à plusieurs voix.
• L'improvisation vocale (scat).

L'atelier est accompagné par un pianiste et périodiquement une section rythmique complète (piano, basse et batterie).

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de créer des classes de niveaux homogènes.

Chorale jazz et musiques afro-américaines

Le plaisir de chanter ensemble dans une grande convivialité dans une chorale de Jazz et de musiques afro-américaines (Rhythm'n Blues, Funk, Soul, Bossa Nova, etc.).

La pratique collective du chant en chorale permettra de découvrir et de s'approprier ces styles de musique d'une manière différente et moins soutenue que celle proposée dans le cadre d'une petite formation (atelier vocal).

Grâce à la richesse des arrangements et à une certaine discipline de travail, l'individualité s'efface, se fond et contribue au résultat d'ensemble.

La part dévolue au travail d'ensemble y est prépondérante. Implicitement, l'improvisation et les parties solistes y occupent moins de place que dans les ateliers vocaux décrits précédemment.

Sont abordés dans le cadre de ce cours : la justesse le rythme et les nuances, le phrasé l'articulation, la prononciation (ou l'accent), etc.

– Les morceaux étudiés, issus du répertoire des musiques afro-américaines, sont polyphoniques (à plusieurs voix).

Le répertoire est composé de morceau de Duke Ellington, Horace Silver, Carlos Jobim, Stevie Wonder, etc.

1h30/semaine
30 cours/an
15-20 élèves par cours

Public
Tout public…
Cette chorale est destinée à un public de vocalistes (chanteuses et chanteurs). Elle s'adresse également aux instrumentistes souhaitant pratiquer le chant au sein d'une chorale.

Niveau & compétences requis
Un minimum de pratique vocale est souhaité (autre chorale, cours de chant…).
Dans certains cas, une audition peut s'avérer nécessaire.

Salsa

Le brassage culturel du Jazz avec les musiques cubaines, afro-cubaines et afro-caribéennes s'est traduit par l'émergence de courants musicaux majeurs (ayant à leur tour modifié l'ensemble des esthétiques de notre époque).

La Salsa que nous écoutons aujourd'hui trouve son origine dans la musique cubaine du XIXe siècle, enrichie au fil du temps des nombreux apports de l'histoire et du mélange des cultures. L'école ARPEJ propose son étude répartie en 2 cycles de 2 années chacune.

Travail du répertoire (principalement la musique portoricaine et newyorkaise d'origine cubaine des années 1970-1980).
Ces ateliers s'organisent sous la forme d'ensembles variés où sont étudiés :
• La répartition des rôles de chacun dans le cadre d'une formation de Salsa.
• L'assimilation de morceaux de plus en plus complexes formant un répertoire cohérent.
• Le travail spécifique sur le rythme.
• L'étude des particularismes des styles.
• La réalisation d'improvisations.
• La mise en place d'arrangements instantanés.

Un cours d'histoire de la Salsa (principaux courants, artistes majeurs, influences diverses, etc.) est proposé.

Des cours individuels d'instrument spécialisés sont également proposés (piano, percussion...).

1h30 / semaine
30 cours / an
8-12 élèves par cours

Instrumentation
Variable selon les styles, elle comporte usuellement des chanteurs, congas, bongos, timbales, piano, basse et des instruments à vent.

Niveau & compétences requis
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de créer des classes de niveaux homogènes. Ces tests permettent de répartir les élèves dans les différents cycles.

Latin Jazz

Parallèlement à l'étude de la Salsa, l'école ARPEJ propose un enseignement du Latin Jazz, style incontournable pour les musiciens d'aujourd'hui.

Depuis les années 1940, la musique cubaine n'a cessé de se métisser avec le Jazz. Depuis le Jazz afro-cubain (Mario Bauza) et le Cubop (ou bebop cubain représenté par Dizzy Gillespie et Chano Pozzo notamment...), le Latin Jazz s'est diversifié et a donné naissance à de nombreux courants esthétiques incarnée par des musiciens tels que : Chucho Valdès, Mongo Santamaria, Paquito D' Rivera, ou encore Ray Barretto.

Dans cet atelier, seront travaillés :
• Les aspects rythmiques propres aux musiques afro-cubaines.
Claves (2/3, 3/2, etc.), rythmes spécifiques (merengue, mambo, cha-cha, etc.).
• Les éléments caractéristiques du Jazz.
Phrasé, interprétation, improvisation.
• Un répertoire de difficulté progressive, couvrant plusieurs époques.
Standards des années 1930 à 1950 : Manteca, Con Alma, Afro Blue, Rico Vacilon, etc.
Et aussi des auteurs plus modernes : Poncho Sanchez, Cal Tadjer, Orlando Poleo, Ralph Iryzari, Alfredo naranjo, etc.

La connaissance de ce style de musique, de plus en plus utilisé dans les fusions d'aujourd'hui, enrichit la nécessaire polyvalence demandée aux musiciens actuels.

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Instrumentation
Variable selon les styles, elle comporte usuellement une section rythmique (congas, bongos, timbales, piano, basse) et des instruments à vent.

Niveau & compétences requis
L'étude du Latin Jazz nécessite un bon niveau instrumental et une connaissance préalable de la Salsa et du jazz. Toutefois, le niveau Initiation est accessible à des étudiants possédant une technique instrumentale correcte et une assise rythmique suffisante. Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de créer des classes de niveaux homogènes.

Soul, Funk, R'n'B, etc.

Plus qu'un style musical, la Soul, le Funk classés dans le grand courant R'n'B (initialement appelé Rhythm'n Blues), sont issus de la rencontre des différentes expressions musicales et de danse de la culture afro-américaine. Ces esthétiques alimentent la créativité de nombreux artistes des musiques actuelles.

Dans cet atelier, sont travaillés de manière pratique et théorique les styles des 40 dernières années : Soul, Rhythm'n Blues, Funk, House, Acid jazz, groove actuel.

Le répertoire
Il s'étend donc des années 60 à la période contemporaine avec des artistes représentatifs de nombreux courants comme : Stevie Wonder, Prince, Marvin Gaye, Al Green, Bill Withers, Aretha Franklin, Al Jarreau, Diana Ross, Erykah Badu, Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, Chic, War…

Son assimilation est, selon les instruments, le résultat d'un travail **pratique** portant sur de nombreux aspects :
• un travail de section (rythmique, section de cuivres) et de son de groupe ;
• l'accompagnement des vocalistes ;
• le chant en tant que voix lead ou dans les chœurs.

De plus, ces courants musicaux étant cousins du Jazz, l'improvisation trouve aussi sa place.

Dans ce but, une analyse harmonique et rythmique des morceaux, un travail de ressenti corporel, une approche par le chant et des conseils de techniques d'improvisation font partie du travail collectif.

D'une manière générale, les élèves sont encouragés à devenir **autonomes** dans l'étude de ces styles : les relevés sont encouragés mais la réalisation d'arrangements à partir de l'analyse de plusieurs versions des thèmes est également possible.

Une approche plus théorique fait aussi partie intégrante de l'atelier : si nécessaire, sont analysés les rythmes (mises en place et tourneries), et les structures harmoniques des morceaux.

Les ateliers peuvent être amenés à donner des présentations dans le cadre de concerts proposés par l'école.

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Instrumentation
Section rythmique (une ou plusieurs guitares, basse, batterie, piano ou synthétiseur) et des instruments solistes (voix, cuivres, etc.).

Niveau & compétences requis
Minimum de connaissances de ce courant musical, expérience de la pratique en orchestre (éventuellement d'un autre style de musique), maîtrise de l'instrument.
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus afin de créer des classes de niveau homogène.

Groove, Acid-jazz, Neo soul, Electro jazz...

Les codes du jazz ont traversé les âges et continuent d'influencer les mouvances actuelles des musiques afro-américaines.

Ce cours, via un travail de fond d'étude de la musique, s'adresse aux étudiants désirant pratiquer certaines esthétiques actuelles des musiques afro-américaines – souvent regroupées sous l'étiquette « Groove ».

Ainsi, le répertoire étudié crée **un pont** entre les musiques afro-américaines de la pop culture, avec le jazz comme influence première.

Les courants abordés y regroupent les sonorités d'aujourd'hui, incluant ou mélangeant le Rhythm & Blues, le Jazz, le Rock, la Pop, l'Électro jazz, la Funk, la Soul et le Hip-hop…

Les esthétiques sont très variées : la Funk (Georges Duke, Brooklyn Funk Essentials…), la Neo Soul (D'Angelo, Vulfpeck, Roy Hargrove dans RH Factor, Pharrell Williams…), l'Acid Jazz (Jamiroquai, Brand New Heavies…), le Hip-Hop (Guru & Jazzmataz, Oxmo Puccino, Hocus Pocus, The Roots…), l'Électro Jazz (Saint-Germain, Éric Truffaz), etc.

Ou encore, des mélanges de plusieurs styles incarnés notamment par Branford Marsalis (Buckshot Lefonque), Tom Misch, Electro Deluxe, Robert Glasper, Esperanza Spalding, Meshell Ndgeocello, Bruno Mars, Snarky Puppy.

Le travail du répertoire passe par toutes les étapes : de l'élaboration, à partir de la découverte des morceaux (écoute, prise de connaissance de la partition et de ses annotations, ou relevés)… à la réalisation (des parties séparées et des pupitres, la mise en place des tournes rythmiques et l'utilisation des technologies actuelles sur ordinateur, MPC, séquenceurs…) jusqu'au rendu final.

Chaque fois que cela s'avère opportun, la mise en relation du répertoire étudié avec le Jazz sous ses aspects principaux (improvisation, harmonie, rythme, usages…) permet à l'approche pédagogique de mettre l'accent sur l'héritage de cette musique dans ces courants actuels.

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Posséder une autonomie instrumentale : selon les instruments ou la voix, capacité à exposer un thème ou à accompagner un morceau et si possible improviser.
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de créer des classes de niveaux homogènes.

Instruments concernés
Tous (section rythmique : clavier, guitare, basse, batterie… cuivres et voix, rappeurs…).
Les personnes désirant pratiquer la musique sur ordinateur, séquenceur, etc. doivent en connaître les techniques de base.

Musiques brésiliennes

A la croisée des chemins artistiques de l'Amérique du Sud et du Nord, de l'Afrique et de l'Europe, le Brésil a créé ces musiques magiques aux rythmes envoûtants liés à la force de la nature et au choc des cultures.

Dans cet atelier, la pratique collective des Musiques brésiliennes est épaulée par son étude théorique...

Mise en place de plusieurs rythmes et styles de la musique brésilienne : Samba, Bossa Nova, Chôro, Baião, Frêvo, Maracatu, Samba-Jazz, et d'autres courants de la musique populaire brésilienne (post Bossa Nova...).

• Réalisation de morceaux caractéristiques des rythmes énumérés ci-dessus parmi lesquels ceux du répertoire standard, dont les compositions d'auteurs célèbres tels que Antonio Carlos Jobim (*The girl from Ipanema*), Luiz Bonfa (*Black Orpheus*), et Baden Powell (*Bidonville*), etc.

D'autres pièces plus contemporaines seront également étudiées : Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Marcos Valle (*Summer Samba*), Ivan Lins ou encore Gilberto Gil et Jorge Benjor (*Pais Tropical*), etc.

• Réalisation d'arrangements instantanés, collectivement réalisés, mettant ces rythmes en application.

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Instrumentation
Petite formation de musique brésilienne : section rythmique (guitare(s) et/ou piano, basse ou contrebasse, batterie, percussions) et solistes (instruments à vent, chant, etc.).

Niveau & compétences requis
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de créer des classes de niveaux homogènes.

Techniques musicales / Harmonie pour les instrumentistes

1ère, 2e et 3e années

Pour être plus efficaces dans un orchestre de jazz (ou autre musique afro-américaine) les instrumentistes doivent acquérir ou perfectionner certaines techniques musicales.

Ainsi, ce cours ne traite pas des techniques instrumentales... mais porte bien sur les techniques de la musique : la capacité à comprendre sa théorie, ses règles harmoniques, à l'entendre, pouvoir la lire et en connaître ses usages.

L'apprentissage théorique est systématiquement illustré par une approche sensorielle où le travail intensif de l'oreille passe par la réalisation d'exercices pratiques dans lesquels le chant et le piano sont utilisés comme outils d'apprentissage.

La pratique du piano permet de mieux entendre les harmonies d'un morceau et d'aborder de façon pratique la conduite des voix.

Chanter est nécessaire pour vérifier l'assimilation auditive des éléments abordés.

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de répartir de façon homogène les élèves sur les deux niveaux.

Ce cours prend en charge les élèves depuis le niveau débutant (1e année).

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Ce cours de Techniques musicales / Harmonie est scindé en trois années :

1ère année : éléments de base

– Rythme
Figures basiques de rythme, mesures usuelles binaires et ternaires, rythme syncopé, *afterbeat*...

– Notes, hauteurs et intervalles
Notation anglo-saxonne, altérations, noms et qualités des intervalles mélodiques et harmoniques…

– Lecture de la musique
La pratique de la lecture (des notes, des rythmes et des accords) afin d'être plus réactifs devant les partitions).

– Bases de l'harmonie
Armures / tonalités, cycle de quartes... chiffrage des accords : triades, tétrades, harmonisation des gammes majeures, cadences et fonction des accords (cadence parfaite, plagale, II V I majeur et mineur, I VI - II V)...

– Gammes et modes
Gamme majeure, modes et gammes mineures, gamme pentatonique, gamme blues...

– Signes conventionnels et de phrasé
Reprises (Coda, Da-Capo…), nuances, phrasé (accentuation, détaché, articulation)...

– Usages de la pratique en orchestre
Capacité à donner un tempo, à se faire comprendre des autres musiciens par une gestique appropriée…

2e année : notions intermédiaires

Les éléments précédemment acquis sont renforcés, d'autres sont ajoutés…

– Rythme
Rythmes plus complexes, transcriptions, mesures impaires (initiation)…

– Gammes et modes
Gammes et modes symétriques, système pentatonique…

– Harmonie
Extensions des accords et leurs altérations, analyse harmonique de thèmes, dominantes secondaires, emprunts, éléments de substitutions (diatoniques, tritoniques)…

3e année : concepts avancés

Le travail porte principalement sur l'harmonie…

– Harmonie mineure
Harmonisation des gammes et modes mineurs…

– Concepts avancés d'harmonie
Substitutions, échanges intermodaux, accords de passage, harmonie chromatique…

– Étude pratique de l'harmonie

Techniques musicales / Harmonie pour les vocalistes

En raison d'une formation souvent autodidacte et instinctive, les vocalistes sont régulièrement confronté.e.s à la difficulté de communiquer avec les instrumentistes de l'orchestre, pour qui le langage musical est familier. Des interrogations viennent à eux de' facon récurrente : qu'est ce qu'une tonalité ? Choisir, transmettre sa tonalité, définir sa tessiture ? Donner des indications précises aux musiciens sur le tempo, la structure d'un morceau, les nuances.

Ce cours est destiné aux chanteurs et chanteuses… Il leur permet d'assimiler les éléments de **théorie musicale** ainsi que les **savoir-faire** indispensables pour chanter plus sereinement dans un groupe (de jazz ou tout autre style…).

Cet apprentissage académique est systématiquement illustré par une approche **sensorielle** : travail intensif de l'oreille et réalisation d'exercices pratiques où le chant est systématiquement utilisé comme outil d'apprentissage.

Voici la liste non exhaustive des éléments de théorie musicale abordés :

• Le rythme

Nom des figures rythmiques, mesures usuelles, hiérarchie des temps, styles et contextes rythmiques, *afterbeat*…

• Les notes, intervalles et signes conventionnels

– Notation anglo-saxonne et base de lecture de notes, altérations, noms et qualités des intervalles.

– Travail de chant et de reconnaissance d'intervalles…

– Conventions de reprise (coda, da capo…), nuances, phrasé (accentuation, détaché, articulation)…

• L'harmonie

– Armures/tonalités, cycle de quartes… chiffrage et fonction des accords et cadences principales, gammes (majeure, modes et gammes mineures, pentatonique, gamme blues…)

La capacité à identifier et utiliser ces différents éléments à l'oreille est un élément essentiel du cours.

• La forme musicale

Comment est construit un morceau ? Qu'est-ce qu'une introduction, une coda… Comment commencer et terminer un morceau ? Ces questions relèvent de la forme des morceaux dont les caractéristiques sont étudiées sur les exemples les plus représentatifs : Blues majeur et mineur, 32 AABA…

Les techniques de gestion des introductions, coda, interludes sont aussi abordées.

• La pratique de groupe

Savoir donner un tempo, comment et pour quels instruments faire des gestes de *lead* intelligibles pour les musiciens, comment transposer une partition ?

Ce sont des questions liées à la pratique en groupe…

Spécificités des différents instruments qui composent l'orchestre, capacité à donner un tempo (selon les genres musicaux (*afterbeat*…), la transposition (de mélodie de structure harmonique…), quelques notions d'écriture et d'arrangement, etc.

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Des tests ainsi qu'une audition sont prévus en début d'année afin de répartir de façon homogène les élève.
Ce cours prend en charge les élèves depuis le niveau débutant.

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Découverte du Jazz par la pratique

Ce cours d'initiation au jeu en groupe prépare les élèves – ne possédant pas encore les bases musicales nécessaires – à intégrer un orchestre.

Ce cours pratique permet de découvrir le Jazz et d'autres musiques afro-américaines par une approche très naturelle, à la fois ludique et sérieuse.

Le Jazz est l'axe central d'études, mais d'autres musiques afro américaines sont aussi abordées : musiques issues du Blues et du Jazz (Funk, Soul, Rhythm' & Blues…) et musique brésilienne (Bossa Nova, Samba…).

L'apprentissage y est pratique et pluridisciplinaire :
– On y aborde le rythme, l'improvisation au travers d'exercices utilisant la dynamique de groupe.
– On y apprend les conventions, le rôle de chacun dans un orchestre (notamment le langage corporel permettant à chaque musicien de donner des indications à l'orchestre ou de comprendre celles du leader).
Outre un travail d'écoute (au travers d'exemples enregistrés), chaque participant apprend à utiliser la voix pour imiter les instruments.

Mais aussi à jouer des rudiments de batterie, de piano, etc.
– Selon les styles, chaque élève y pratique des rudiments de batterie (tempo à la *ride*, *Charleston* sur les temps faibles), de percussion, de piano et de chant (accords de base, ligne de basse élémentaire).
– Sont également abordés des éléments basiques mais nécessaires de théorie musicale, d'oreille…
Rythme, intervalles, accords/arpèges principaux, gammes essentielles (reconnaissance et théorie). Application sur les séquences harmoniques élémentaires telles que le II V I, le I VI II V, etc. pouvant déboucher sur l'analyse (basique) de structures harmoniques très simples.
… et de culture musicale (histoire, écoute d'enregistrements représentatifs, etc).

La démarche pédagogique, orale, utilise l'oreille, la mémoire, les réflexes, l'instinct (la partition y est très accessoire).

La mise en application (vocale et instrumentale) s'effectue par le biais d'exercices simples ou de morceaux extrêmement accessibles afin de surmonter certains obstacles et découvrir de nouvelles perspectives de travail.

1h30 / semaine
7-10 élèves par cours

Niveau & compétence requis
Technique instrumentale basique et connaissances élémentaires de théorie musicale (évaluées lors d'une audition et de tests).

Instruments concernés
Les instruments usuels de ces musiques : section rythmique (piano, basse ou contrebasse, guitare, batterie, percussions…) et mélodique (saxophones, cuivres, flûte…) et voix.
Ils se distinguent des ateliers conventionnels, notamment par l'orchestration qui n'est pas nécessairement conforme aux habitudes (il peut y avoir plusieurs pianistes, bassistes, etc.).

Techniques instrumentales ou vocales

Cours individuel

L'apprentissage de l'instrument ou du chant permet de :
- libérer sa personnalité musicale en se débarrassant des entraves techniques de l'instrument ;
- faire que la pratique instrumentale soit au service des idées musicales ou vocales ;
- tenir son rôle sans accroc au sein de l'orchestre ;
- découvrir ou approfondir la pratique de différents styles de musique.

Ce cours est avant toute chose une rencontre individualisée avec un professeur permettant ainsi une approche personnalisée des problèmes proprement instrumentaux et sert de soutien à la pratique en orchestre.

• Élimination des premières contraintes techniques (posture, doigtés, respiration, etc.) mais aussi musicales (tempo, justesse, etc.) tout en évitant les défauts usuels.
• Acquisition de la dextérité, d'une aisance et surtout d'un son, servis par une oreille infaillible.
• Travail du répertoire, du style, du son, du langage instrumental propre au style pratiqué (Jazz, Salsa, Musiques brésiliennes, etc.).

Liste des instruments enseignés : acccordéon, basse électrique, chant, clarinettes, contrebasse, flûte traversière, guitare, percussions, piano, saxophones, trombone, trompette, tuba, vibraphone, violon.

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Apprentissage du chant

Les vocalistes travailleront plus particulièrement la technique (respiration, émission et contrôle de la voix, prononciation, travail sur la relaxation et les sensations, posture, l'intonation, les exercices d'échauffement, etc.), l'expression vocale (interprétation, phrasé, accent, etc.) et l'improvisation (intonation, vocabulaire, scat, etc.).

Techniques d'improvisation

1ère et 2e années

L'improvisation est une composante essentielle du Jazz et des musiques afro-américaines. Ce moyen d'expression qui ne s'improvise pas réclame un travail technique pragmatique, progressif et efficace. Les techniques abordées sont aisément transposables à l'ensemble des musiques comportant des passages improvisés (Salsa, Rhythm'n Blues, Bossa Nova, etc.).

1ère année "les bases"

Au cours de cette première année, sont étudiées et pratiquées les techniques principales* de base de l'improvisation. Cet apprentissage méthodique et organisé permet à son terme de réaliser une improvisation harmo-mélodique sur un standard de Jazz. Il se poursuit dans le cadre d'une 2e et 3e années consacrées à des techniques supérieures. En outre, les méthodes et exercices employés permettent la transformation de la pensée musicale en geste instrumental : jouer sur son instrument ce que l'on chante mentalement*.

Sont abordés :
• Description du processus mental puis physique de l'improvisation.
Circuit de la mémoire, transition des informations aux muscles concernés par le geste instrumental de l'improvisation, etc. Quelques éléments de théorie nécessaires et suffisants sont également évoqués.
• Énoncé d'une méthode de travail pragmatique et efficace.
Adaptable à de nombreux profils musicaux (instrumentistes issus de la musique classique, musiciens de variétés, etc.).
• Mise en application par des exercices concrets.
– Perception de la consonances/dissonance, et improvisation utilisant uniquement des intervalles chromatiques.
– Sensation de la hiérarchie des temps (temps forts/faibles) et sens des carrures.
– Travail de l'aisance dans toutes les tonalités et transposition directe de motifs improvisés.
– Mémorisation de points d'appuis mélodiques (et lignes mélodiques conductrices) sur des standards de Jazz.
– Découpage d'une structure harmonique par séquences harmoniques de travail (II V I, I VI II V I, etc.).
– Techniques d'improvisation spécifiques à la structure harmonique du Blues (improvisation motivique, sur la gamme Blues, étude et transcription de la ligne de basse, etc.).

2e année "notions intermédiaires"

La seconde année propose aux élèves ayant déjà une expérience de l'improvisation (équivalente en termes de niveau à l'acquisition des éléments abordés lors de la première année de ce cours) une approche plus culturelle rattachant les éléments étudiés du langage du Jazz et des musiques afro-américaines.
• Improvisation idiomatique (utilisation de phrases caractéristiques du langage des musiques afro-américaines et principalement du Jazz).
– Placement et intégration de vocabulaire et transcriptions d'improvisation sur des structures harmoniques simples et diatoniques (Rhythm'n changes, puis standards...).
– Réflexion et mise en pratique portant sur l'élaboration d'un langage personnel plus ou moins ancré dans la tradition du Jazz.
• Improvisation thématique
Technique d'improvisation où le thème constitue le matériau mélodique de l'improvisation (cet aspect n'est pas dissocié de l'interprétation du thème lui-même).
• Improvisation tonicisée sur le Blues : utilisation de procédés d'harmonie tonale appliqués sur la structure harmonique du Blues (qui originellement n'obéit pas à une logique d'harmonie tonale).

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétence requis
Niveau instrumental correct. Des tests ainsi qu'une audition permettent en début d'année d'évaluer ce niveau afin de constituer un groupe homogène.

Instruments concernés
Tous les instruments mélodiques, harmoniques, et le chant.

* Le terme principal est utilisé pour le distinguer d'un enseignement souvent dispensé des techniques périphériques (néanmoins nécessaires comme l'analyse harmonique, la technique instrumentale, les transcriptions d'improvisations ou l'oreille musicale).

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Techniques musicales pour la composition

Les (auteurs) compositeurs autodidactes ont parfois besoin de renforcer leurs connaissances musicales de base pour mieux harmoniser, structurer, orchestrer leurs morceaux... et dépasser ainsi le stade "instinctif" de la composition.

Dans ce cours, les (auteurs) compositeurs acquièrent les éléments techniques indispensables à la maîtrise musicale :
– La théorie musicale et l'harmonie.
Rappel des fondamentaux (signes, règles, chiffrage des accords, modulations, cadences, etc.).
– La relation entre théorie et oreille musicale.
Le travail de l'oreille met en relation les sons et les aspects théoriques (pour gagner en confiance et en efficacité).

Ce qui permet :
– D'harmoniser une mélodie, et d'utiliser l'harmonisation pour mettre en valeur les points forts de la mélodie.
– De mieux structurer une œuvre : réaliser une introduction, une partie instrumentale ou vocale, développer une idée mélodique, gérer des changements de climats, une modulation… et réfléchir à la trajectoire allant de la conceptualisation (organiser ses idées) à la fixation (enregistrement) en passant par la réalisation (arrangement sur ordinateur ou écrit sur papier…).
– D'améliorer la communication, voire la connivence avec les musiciens interprètes.
Les musiciens interprètes possèdent souvent un bagage théorique solide et attendent pour cela des indications précises (utilisant une terminologie technique) de la part des compositeurs.
– De varier l'instrumentation.
Comprendre pourquoi et pour qui composer et arranger : comment clarifier la distribution, les rôles de chaque musiciens sur la partition (piano/clavier, guitare, basse, voix…).
– De posséder une culture musicale éclectique afin d'apporter de la cohérence à un répertoire.
Les notions abordées sont culturellement liées au Jazz et autres musiques afro-américaines, mais peuvent bien entendu être déclinées dans d'autres styles : Pop, World, chanson française, etc.
Cette maîtrise passe par l'écoute éclectique d'enregistrements représentatifs et l'apprentissage de notions musicologiques traduisant les influences réciproques des styles.
– De relier l'approche informatiques de la M.A.O. aux connaissances techniques musicales acquises

Dans ce cours, un rendu régulier de réalisations (travaux d'écriture, enregistrements personnels, fichiers midi, etc.) permet de concrétiser et d'évaluer la progression de chacun(e).

À l'issue d'une année de cours chaque élève doit pouvoir élaborer, harmoniser et écrire de manière autonome une composition personnelle.

2h/semaine
7-10 élèves par cours

Niveau & compétence requis
Connaissances basiques de technique musicales.
Un test permet de déterminer le niveau lors de l'inscription.

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Techniques d'arrangement

L'apprentissage de l'arrangement et la MAO permet :
- de communiquer et partager son domaine musical avec d'autres en faisant jouer ses œuvres ;
- de se cultiver pour mieux interpréter la musique des autres ;
- de comprendre l'interactivité entre toutes les musiques ;
- de réaliser des travaux professionnels (copie ou maquette musicale sur ordinateur...).

L'apprentissage des techniques d'arrangement utilise une approche méthodique et efficace débouchant sur des réalisations :
• Définition du rôle de l'arrangeur.
• Mise en application des différents éléments fonctionnels de l'arrangement et leurs influences sur la forme et le déroulement.
Différents types d'accompagnements, association des éléments entre eux, contrôle de la courbe dynamique, de la texture orchestrale et du contexte émotionnel.
• Étude des styles d'arrangement (Jazz, Salsa, Musiques brésiliennes, etc.) en fonction de leur objet.
• Réalisation d'arrangements dans des styles musicaux et des contextes professionnels représentatifs de la réalité du métier de musicien (Jazz, Chanson, Pop, musiques latines, etc. pour des orchestres et/ou de la musique enregistrée ou à l'image...).

Les arrangements réalisés seront régulièrement joués par des stagiaires de l'école ou par des musiciens professionnels engagés à cet effet. La réalisation de fin d'année est enregistrée dans un studio et commentée par un musicien arrangeur faisant autorité dans la profession.
Exemples de jury : François BIENSAN, Carine BONNEFOY, Patrice CARATINI, Laurent CUGNY, Olivier HUTMAN, Arnaud MATTEI, Laurent MIGNARD, Philippe MILANTA, François THEBERGE...

Au terme de ces évaluations, une attestation sera délivrée aux élèves possédant le niveau requis.

45h réparties en 15 séances de 3h/semaine
+ 3 master class de 5h
+ 2 stages de 15h à choisir (Harmonie, Notation musicale assistée par ordinateur, Analyse musicale...)
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Bonnes connaissances de la théorie musicale et de l'harmonie et capacité à entendre ces notions.

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Techniques de réalisation de musique à l'image

Le cours de musique à l'image permet de mener à bien un projet de création dans son intégralité (composition, enregistrement, mastering et montage), par la réalisation concrète de plusieurs projets (8 à 10) articulés autour de séquences de films de 2 à 4 minutes qui seront mises en musique par chacun des stagiaires.

Sujets développés :

• Les moyens de créer de l'émotion et de la faire correspondre aux attentes du réalisateur.
• Synchronisation à l'image, dans quelles situations et comment y parvenir.
• Utilisation des outils informatiques (séquenceurs, logiciels de notation musicale, de montage) et leur apprentissage.
• Utilisation et description des techniques d'arrangement et d'orchestration.
• Analyse de scores (partitions) originaux de compositeurs (John Williams, Thomas New-man, etc.).
• Apprentissage et découverte des logiciels Sibelius, QuickTime Pro, MPEG Stream-clip, etc.
• Ensemble des techniques (outils, psychologie, processus créatif, synchronisation...) et des spécificités du monde de la musique de film sont évoquées.

Pour illustrer ces éléments, en complément des cours proposés, trois master class dispensées par des intervenants extérieurs faisant autorité dans la profession, traiteront d'aspects inhérents au domaine d'étude (notamment des rapports artistiques devant exister entre compositeur et ingénieur du son d'une part, et réalisateur et compositeur d'autre part). Ainsi, un compositeur, un réalisateur et un ingénieur du son feront part de leur expérience respective et de leur expertise.

• À la fin de l'année, toutes les techniques étudiées sont mises en application sur un projet final, enregistré avec un orchestre puis édité et mixé avec des éléments midi et finalement monté à l'image.

• Les travaux de fin d'année donnent lieu à une expertise par un jury (musicien arrangeur faisant autorité dans la profession).
Exemples de jury : François BIENSAN, Carine BONNEFOY, Patrice CARATINI, Laurent CUGNY, Didier GORET, Olivier HUTMAN, Laurent MIGNARD, Philippe MILANTA, François THEBERGE...

Au terme de ces évaluations, une attestation sera délivrée aux élèves possédant le niveau requis.

45h réparties en 15 séances de 3h/semaine
+ 3 master class de 5h
+ 2 stages de 15h à choisir (Harmonie, Notation musicale assistée par ordinateur, Analyse musicale...)
7-10 élèves par cours

Niveau & compétences requis
Connaissances de la théorie musicale et de l'harmonie et capacité à entendre ces notions.
Posséder une expérience effective dans le domaine de la musique à l'image.
Être en possession des logiciels Sibelius et Protools (à partir de la version 9) ou Cubase.

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Techniques d'improvisation

3e année

Au cours de sa longue évolution, l'improvisation a fait appel à des techniques et des savoir-faire de plus en plus raffinés. La maîtrise de la plupart de ces aspects permettra aux élèves d'exprimer au mieux leur talent artistique.

"Techniques supérieures"

Dans le cadre de cet atelier, seront abordées les principales techniques supérieures de l'improvisation afin de constituer des pistes de travail pour l'avenir (ces sujets pouvant chacun représenter une vie de travail).

• Tempi très rapides (sur l'Anatole, Cherokee, etc.)
• Improvisation pentatonique
Sur des morceaux tels que le blues mineur (en utilisant les gammes pentatoniques de base et approche des substitutions pentatoniques).
• Jeu modal
Modes issus des gammes majeures et mineures mais aussi autres modes non tonaux.
• Travail sur Giant Steps et les Coltrane changes, etc.
Étude exhaustive de Giant steps et de quelques exemples de morceaux utilisant le procédé des Coltrane Changes (*But not for me*, *Body and soul*, etc.)
• Étude des Substitutions
– Éléments de substitutions harmoniques et de réharmonisations…)
– Procédés d'improvisation inside / outside, emploi du triton, improvisation intervallique, etc.)
• Improvisation libre
Jeu non contraint par les règles harmo rythmiques sur des structures harmoniques et des morceaux totalement improvisés.
• Autres techniques avancées
– Mesures impaires (5/4, 7/4…)
– Improvisation combinatoire
– Étude comparée des caractéristiques des grands improvisateurs selon les styles et les instruments (cette étude se fera sous forme de transcriptions d'extraits musicaux choisis).

1h30 / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours

Niveau & compétence requis
Bon niveau instrumental, bonne connaissance du Jazz et niveau 3 de Formation aux techniques musicales (ou équivalent).
Il est possible d'accéder à cette troisième année sans effectuer la seconde (à condition de répondre aux conditions de niveau exigées). Des tests ainsi qu'une audition permettent en début d'année d'évaluer ce niveau afin de constituer un groupe homogène.

Instruments concernés
Tous les instruments mélodiques, harmoniques et le chant.

Ce cours peut également être suivi en visioconférence sur demande.

Histoire du Jazz

L'étude de l'histoire du Jazz permet (entre autres) :
- de se cultiver ;
- de pouvoir analyser un morceau, une œuvre enregistrée, un style musical d'un point de vue historique ;
- de situer sa propre démarche esthétique dans le mouvement de l'histoire.

Mais aussi tout simplement de composer sa discothèque en connaissance de cause.

Dans ce cours collectif magistral, richement illustré par des exemples musicaux enregistrés, vidéos, DVD, sont abordés les éléments essentiels à la compréhension de l'évolution des musiques de Jazz (des origines à nos jours).

• Présentation de l'histoire et de la géographie du continent américain.
• Écoute et analyse des styles archétypiques... (genèse de cette musique).
• Écoute des musiques ayant influencé les styles concernés.
• Étude chronologique des principaux courants musicaux, traits et caractères fondamentaux et évolution à travers les différentes époques.
• Apport et biographie des principaux créateurs du Jazz.

Cours accessible sur simple demande lors de l'inscription

1h30 / semaine
20 cours / an

Jazz des origines aux années 1960
8 cours (12h)

Jazz des années 1960 à nos jours
8 cours (12h)

Niveau & compétences requis
Aucun

Etude technique du Jazz et du Blues par l'écoute

Ce cours magistral à vocation culturelle permet d'étudier les spécificités du Jazz et du Blues à partir de l'écoute d'enregistrements significatifs et d'exemples joués par le professeur...

• Écoute active des mécanismes du Jazz et du Blues.
• Définition claire du Jazz et de ses caractéristiques.
• Organisation des morceaux et structure métrique des thèmes.
• Déroulement d'une interprétation.
• Instrumentation (section mélodique, section rythmique) et traitement du son propre au Jazz.
• Aspects rythmiques caractéristiques du Jazz (et du Blues).
• Procédés divers utilisés par les musiciens d'orchestres.
• Le Blues (sous toutes ses facettes : culturelle, harmonique, sonore, etc.).

Cours accessible sur simple demande lors de l'inscription

4 cours (6h)

Niveau & compétences requis
Aucun

Formation professionnelle

L'école ARPEJ propose des stages de formation pouvant être pris en charge dans le cadre des différents dispositifs de la Formation professionnelle continue : Plan de Développement des Compétences, CPF, (AFDAS et autres OPCO – Opérateurs de Compétences), ou en autofinancement.

Les stages sont adaptés aux dispositifs décrits ci-dessous. Le choix de tel ou tel dispositif est directement lié à la durée de votre formation, aux objectifs visés, à votre situation professionnelle et à l'inventaire de vos droits à la formation acquis avant l'entrée en formation.

Plan de développement des compétences (stages conventionnés par l'AFDAS)

Objectifs préconisés

Développement des compétences, perfectionnement, actualisation des connaissances...

Modalités

Prise en charge du coût pédagogique. **Le stagiaire peut continuer d'exercer sa profession**, mais il ne perçoit pas de rémunération de l'AFDAS.

Compte personnel de Formation (CPF)

Objectifs préconisés

Développement des compétences, perfectionnement, actualisation des connaissances, acquisition d'une qualification, changement d'orientation professionnelle.

Modalités

Le CPF (compte personnel de formation) est un droit à formation ouvert à tous les actifs, qui remplace le DIF depuis le 1er janvier 2015. Attention, contrairement au DIF, qui permettait d'accéder à tous types de formations, ce nouveau dispositif ne peut être mobilisé que pour certaines actions. Pour plus d'informations, consultez le site de l'AFDAS : https://www.afdas.com/ ou du CPF : http://www.moncompteformation.gouv.fr/

Pour tout complément d'information relatif aux conditions d'accès et aux modalités de fonctionnement de ces stages contactez l'AFDAS ou l'opérateur de compétences et fond de formation auquel vous êtes rattaché (selon votre profession).

AFDAS : OPCO de la Culture de la communication et des Loisirs. S'adressant aux professionnels des métiers du Spectacle vivant, de l'Audiovisuel, Cinéma, Édition phonographique, Publicité, Loisir, Distribution directe, Presse écrite, Agence de Presse et Édition du livre.

L'école ARPEJ propose des stages conventionnés par l'AFDAS (ayant fait l'objet d'un accord préalable) :

– Si vous êtes intermittent ou permanent du spectacle et répondez aux critères de recevabilité (soit 2 ans d'ancienneté dans la profession – 48 cachets sur les 2 ans précédant la demande de cycle), **une simple demande vous donne droit à la prise en charge intégrale du coût pédagogique**.

– Si vous répondez partiellement aux critères, il est possible dans certains cas de figure de demander une dérogation à l'AFDAS. Sinon vous devrez vous acquitter personnellement du montant du stage.

– La prise en charge des stages non conventionnés ou **personnalisés** (besoin pédagogique précis, disponibilités réduites, etc.) est possible en effectuant **une demande individuelle** (soumise à l'acceptation de l'AFDAS)..

AFDAS :
66, rue Stendhal -
75990 Paris Cedex 20
Tél : 01 44 78 39 39
http://www.afdas.com/

Généralités

Ces stages font partie d'un cursus de Formation cohérent ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années. Ils permettront aux stagiaires d'acquérir la polyvalence indispensable au contexte musical actuel. Ces 7 formations s'adressent à des artistes désirant améliorer leur qualification dans la vie professionnelle de deux façons différentes :
– soit en axant leurs études sur des points précis ;
– soit au contraire en élargissant leur champ de compétences générales.

Evaluation des formations

Tout en étant attentifs aux évolutions de la profession et aux attentes des stagiaires professionnels ou à vocation professionnelle, les responsables de l'école ont toujours été prudents sur le bien-fondé de mettre en place des critères d'évaluation très normatifs dans un domaine où doit subsister une grande part **de subjectivité**, **d'expression et de liberté**.

Des appréciations de niveau à la rentrée (entretien, tests, auditions…), un contrôle continu en cours d'année et un contrôle général (tests, auditions…) en fin d'année (devant un jury de musiciens extérieurs à l'école ARPEJ[1]) permettent de mieux évaluer chaque stagiaire. L'ensemble de ces éléments constituent la base d'appréciation du professionnel ou futur professionnel des musiques afro-américaines étudiant à ARPEJ et permettront à la fois d'attester et de valider des compétences tangibles tout en respectant **la personnalité, la créativité et le parcours artistique de chacun**.

A l'issue de ces évaluations, une attestation de fin de stage validant les éléments acquis durant la formation est délivrée d'après les résultats. Une attestation d'assiduité sera également délivrée (le cas échéant) aux stagiaires en fin d'année.

Cours proposés

Les cours proposés sont ceux dispensés dans le cadre de l'école ARPEJ auxquels il faut ajouter plusieurs stages ponctuels (sensibilisation à d'autres musiques que le jazz, aspects juridiques et sociaux, prise de son, etc.).

Public

Selon les cas, ces stages s'adressent à des musiciens[2], chanteurs, auteurs compositeurs, arrangeurs professionnels ou à vocation professionnelle pouvant venir d'horizons musicaux très différents : jazz, rock, musique classique, chanson, variétés, musiques traditionnelles, etc.

D'autre part, un nouveau stage spécifique s'adresse plus particulièrement aux artistes non musiciens souhaitant perfectionner leurs connaissances de base du domaine musical.

La diversité des cours et la complémentarité des stages permettent une adaptation aisée à chaque profil professionnel.

Niveau et compétences requis

Sur entretiens, tests et auditions.
(Afin de respecter l'homogénéité des niveaux, ces ateliers et cours pourront comporter des élèves extérieurs au stage de Formation professionnelle).

De par la loi du 5 mars 2014, les organismes financeurs de la formation professionnelle (OPCO, AFDAS) ont la **responsabilité du contrôle de la qualité** des centres de formation avec lesquels ils collaborent. Ainsi, seuls les organismes de formation répondants à 6 critères qualités (et 21 indicateurs), peuvent figurer dans le catalogue des financeurs.

Les 6 critères sont les suivants :
- L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation
- L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation
- La qualification professionnelle et la formation continue des formateurs
- Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

L'école ARPEJ a obtenu la certification Datadock, plateforme informatique permettant dorénavant aux instances de la Formation Professionnelle de pouvoir vérifier les éléments listés ci-dessus. Elle est donc référencée dans les catalogues des financeurs de la Formation Professionnelle Continue jusqu'au 31 décembre 2021.

Toutefois, suite à la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », une nouvelle procédure de certification nommée Qualiopi est en cours de validation et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

1. Quelques noms de personnalités musicales ayant été jury aux évaluations de fin d'année de l'école ARPEJ : George ARVANITAS, Felipe CABRERA, Mario CANONGE, Gerardo DI GIUSTO, Dominique DI PIAZZA, Miguel GOMEZ, Alain JEAN-MARIE, Olivier KER'OURYO, Olivier HUTMAN, Xavier PADILLA, Orlando POLEO, André VILLÉGER, Michel ZENINO, etc.

2. Par mesure dérogatoire, selon le niveau de connaissance du domaine musical et les objectifs du projet de formation, ces stages peuvent être suivis par d'autres professionnels de la branche d'activités (techniciens, ingénieurs du son…).

ARPEJ se réserve le droit d'annuler un stage notamment si le nombre d'inscriptions est insuffisant.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation est accessible sous forme de demande individuelle auprès de l'AFDAS ou en autofinancement

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation modulable

11h hebdomadaires

Objectif

Cette formation intensive et pluridisciplinaire permettra à des musiciens et chanteurs professionnels de bénéficier d'un apprentissage relativement exhaustif du Jazz et des musiques afro-américaines et de développer ainsi leurs compétences dans de nombreux domaines (improvisation, théorie, oreille musicale, rythme, chant…).

Contenu

Formation très complète comportant un large choix de cours et permettant par sa modularité d'aborder un grand nombre de domaines musicaux. Ainsi, les stagiaires pourront à la fois mettre l'accent sur la pratique en orchestre dans plusieurs styles de musiques afro-américaines (Jazz, Salsa, Musiques brésiliennes, Rhythm'n & Blues…) et renforcer parallèlement des aspects plus théoriques.

Durée

394h / an
11h / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs

5 950 €

Public

Musiciens ou chanteurs professionnels (ou à vocation professionnelle)

Programme pédagogique

Cours collectifs & ateliers

• 3 ateliers de pratique en orchestre à choisir selon l'orientation
• 4 cours fondamentaux ou spécialisés à choisir selon l'orientation parmi : Techniques musicales / Harmonie pour instrumentistes (ou vocalistes), Technique musicale pour la composition, Improvisation…

Cours individuels

• 2 cours individuels (Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline) : 1h / semaine

Stages complémentaires : 55h

• Analyse musicale (15h)
• Aspects juridiques et sociaux : droit socio-professionnel, droits d'auteur et droits voisins (10h)
• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

Cette formation est conventionnée par l'AFDAS 2020-2021

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation modulable
8h hebdomadaires

Objectif
Cette formation pluridisciplinaire et modérée permettra à des musiciens et chanteurs professionnels de bénéficier d'un apprentissage orienté sur des aspects plus spécifiques de la musique de Jazz et des musiques afro-américaines (rythme, improvisation...). Elle conviendra aussi pour se perfectionner, ou actualiser ses connaissances.

Contenu
Cette formation, dont l'organisation est plus souple, propose une orientation pédagogique pouvant être spécialisée ou pluridisciplinaire :
– spécialisée pour mettre le doigt sur un problème précis permettant une meilleure insertion professionnelle de l'artiste musicien (étude de l'improvisation, travail du déchiffrage, étude approfondie d'un style...)
– pluridisciplinaire : afin de pouvoir étudier les différents styles proposés par l'école ARPEJ.

Durée
304h / an
8h / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs
4 350 €

Public
Musiciens professionnels ou à vocation professionnelle.

Programme pédagogique

Cours collectifs & ateliers
• 2 ateliers de pratique en orchestre à choisir selon l'orientation
• 3 cours fondamentaux ou spécialisés à choisir selon l'orientation parmi : Techniques musicales pour la composition, Improvisation, Techniques musicales / Harmonie pour les instrumentistes ou vocalistes…

Cours individuels
• 1 cours individuel (Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline) : ½h / semaine

Stages complémentaires : 55h
• Analyse musicale (15h)
• Aspects juridiques et sociaux : droit socio-professionnel, droits d'auteur et droits voisins (10h)
• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h))

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

Cette formation est accessible sous forme de demande individuelle auprès de l'AFDAS ou en autofinancement

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation modulable

4h30 hebdomadaires

Cette formation, d'un volume horaire réduit, permet notamment de renforcer un domaine technique précis (théorie, harmonie, lecture...) ou de découvrir de nouveaux éléments (en abordant un style musical, en découvrant l'improvisation...). La durée hebdomadaire, modérée, offre aux élèves une certaine souplesse de l'emploi du temps et une approche très pragmatique et ciblée.

Objectif
Formation d'un volume horaire réduit permettant une réelle spécialisation : elle donnera principalement la possibilité de renforcer un domaine (lecture, harmonie...), d'aborder un nouveau style musical, de consolider ses acquis, etc.

Contenu
Bien que condensée et adaptée aux personnes souhaitant une organisation pragmatique de leurs cours, cette formation offre néanmoins la possibilité de bénéficier d'un enseignement à la fois pratique (travail en orchestre, atelier rythmique...) et théorique.

Programme pédagogique

Cours collectifs & ateliers

• 1 atelier de pratique en orchestre à choisir selon l'orientation
• 2 cours d'une autre discipline à choisir selon l'orientation parmi :
Techniques musicales pour la composition, Improvisation, Techniques musicales / Harmonie pour les instrumentistes ou vocalistes...

Cours individuels

• 1 cours individuel (Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline) :
½h / quinzaine

Stages de sensibilisation : 30h

• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

Durée
174h / an
4h30 / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs
2 150 €

Public
Musiciens et chanteurs à vocation professionnelle (ou professionnels ayant fait le choix d'un stage soutenu dont la durée hebdomadaire est toutefois réduite (ce qui laisse suffisamment de temps pour le travail personnel).

Cette formation est conventionnée par l'AFDAS 2020-2021

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation modulable option Composition / Arrangement 3h30 hebdomadaires

Objectif
Cette formation modulable s'adresse aux musiciens et aux auteurs compositeurs désirant orienter leur activité vers la composition et l'arrangement.
Elle permettra aux compositeurs/arrangeurs de répondre aux différentes opportunités de la profession.

Elle peut avoir plusieurs finalités :
– pouvoir composer et arranger de la musique dans différents contextes professionnels : musique vivante, pièce de théâtre,
– devenir leader d'un orchestre (en réalisant les arrangements ou en composant),
– permettre l'utilisation des logiciels de composition, d'arrangement et d'orchestration.

Contenu
Étude de l'arrangement dans différents styles et sensibilisation conjointe à la MAO (utilisation des logiciels de copie musicale…).
Suivi en parallèle de trois stages complémentaires à la composition/arrangement (harmonie, etc.).
Pour illustrer ces éléments, en complément des cours proposés, trois master class dispensées par des intervenants extérieurs faisant autorité dans la profession, traiteront des aspects inhérents au domaine d'étude.
– un cours individuel

Validation
La composition et l'arrangement feront l'objet d'une validation distincte établie à la fois sur la base d'un contrôle continu des différentes matières dispensées dans le cadre de ce stage (composition, arrangement) et sur l'évaluation d'une réalisation spécifique en fin d'année[1].

Cette réalisation de fin d'année sera enregistrée par des musiciens professionnels engagés à cet effet dans un studio et commentée par un musicien arrangeur faisant autorité dans la profession[2] .
Au terme de ces évaluations, une attestation sera délivrée aux élèves possédant le niveau requis.

Durée
164h / an
3h30 / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs
3 700 €

Public
Compositeurs, arrangeurs, musiciens et chanteurs professionnels (ou à vocation professionnelle)

1. Réalisation d'un arrangement pour moyenne formation avec des exigences professionnelles obéissant à un cahier des charges précis. Le jury statuera sur la réalisation (fonds & forme) de ces arrangements de fin d'année.

2. Exemples de jury : François BIENSAN, Carine BONNEFOY, Patrice CARATINI, Laurent CUGNY, Olivier HUTMAN, Arnaud MATTEI, Laurent MIGNARD, Philippe MILANTA, François THEBERGE…

Programme pédagogique

Cours collectifs
• 1 cours d'Arrangement
• 1 cours individuel (Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline) (½h / semaine)

Stages complémentaires : 95h
• Analyse musicale (15h)
• Harmonie (15h)
• Aspects juridiques et sociaux : droits d'auteur et droits voisins (5h)
• Notation musicale assistée par ordinateur (15h)
• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)
• Master class : compositeur/arrangeur, musicien, ingénieur du son (15h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation est conventionnée par l'AFDAS 2020-2021

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Composition / arrangement pour la musique à l'image

3h30 hebdomadaires

Objectif

Cette formation s'adresse à des musiciens, artistes, auteurs compositeurs ou sound designer… souhaitant se spécialiser dans la réalisation professionnelle de musique à l'image.
Elle va à l'essentiel des techniques permettant de mener à bien un projet de création dans son intégralité (composition, enregistrement et montage) pour la réalisation de films (courts, moyens ou longs métrages, publicités, etc.).
Elle se concrétise par la réalisation de plusieurs projets (8 à 10) articulés autour des séquences de films de 2 à 4 minutes qui seront mises en musique par chacun des stagiaires.

Contenu

Le cours de musique à l'image est au centre de la formation…
Il est épaulé par des stages complémentaires qui permettent de consolider ou d'acquérir les connaissances connexes nécessaires à la réalisation d'une production musicale (théorie, terminologie, chiffrage et fonctions des accords…)
Pour illustrer ces éléments, en complément des cours proposés, trois master class dispensées par des intervenants extérieurs faisant autorité dans la profession, traiteront des aspects inhérents au domaine d'étude.
Un cours individuel permet d'approfondir l'étude d'un instrument (notamment le piano qui est un bon auxiliaire de la réalisation de compositions).
Des stages complémentaires abordent des sujets plus périphériques.

Validation

Le stage de musique à l'image fait l'objet d'un contrôle continu des différentes matières dispensées, et sur l'évaluation d'une réalisation spécifique de fin de stage (enregistrée par des musiciens professionnels engagés à cet effet dans un studio).
Elle sera commentée par un arrangeur de musique à l'image, faisant autorité dans la profession.
Au terme du stage, une attestation sera délivrée aux élèves possédant le niveau requis.

Durée

164h / an
3h30 / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs

3 700 €

Public

Compositeurs, auteurs compositeurs, sound designer, arrangeurs, musiciens et chanteurs professionnels (ou à vocation professionnelle)

Programme pédagogique

Cours collectifs & ateliers

• 1 cours de Technique de réalisation de musique à l'image

Cours individuels

• 1 cours individuel (Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline) 1/2h / semaine

Stages complémentaires : 95h

• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)
• Analyse musicale (15h)
• Harmonie (15h)
• Notation musicale assistée par ordinateur (15h)
• Master class : compositeur, réalisateur, ingénieur du son (15h)
• Aspects juridiques et sociaux : droits d'auteur (5h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation est accessible sous forme de demande individuelle auprès de l'AFDAS ou en autofinancement

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation modulable option Techniques musicales pour la composition

4h hebdomadaires

Objectif

Cette formation modulable s'adresse aux musiciens et aux auteurs compositeurs professionnels « instinctifs » souhaitant élargir leur champ culturel et acquérir les éléments techniques indispensables à l'écriture musicale.
Elle permettra de maîtriser des notions de base essentielles (pratiques et théoriques), des savoir-faire précis du domaine musical (étude de la théorie musicale, de l'harmonie, apprentissage d'un instrument...) dans le but de développer sa capacité à élaborer une composition.
La finalité du stage est pouvoir composer de la musique dans différents contextes professionnels (musique vivante, pièce de théâtre, publicité, documentaire, site web…).
Ainsi, à l'issue de la formation, chaque stagiaire sera en mesure de concevoir, structurer, écrire, harmoniser et orchestrer de manière autonome une composition personnelle.

Contenu

Cette formation spécialisée, articulée autour du cours de *Techniques musicales de base pour la composition*, permettra d'aborder, simultanément, plusieurs disciplines essentielles du domaine musical (culture, harmonie, analyse musical…) dans le but, d'acquérir ou de renforcer les connaissances connexes nécessaires au suivi du cours de composition..

Durée

189h / an
4h / semaine
9 mois
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs

3 700 €

Public

Auteurs compositeurs professionnels de musique ou à vocation professionnelle de tous horizons, (théâtre, chanson, variétés, pub...), illustrateurs et designer sonores…

Programme pédagogique

Cours collectifs

- 1 cours de Techniques musicales pour la composition.
- 1 cours de Techniques musicales / Harmonie pour les vocalistes ou instrumentistes.

Cours individuels

- 1 cours individuel de Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline : 1/2h / semaine.

Stages complémentaires : 60h

Autres musiques :

- Analyse musicale (15h)
- Notation musicale assistée par ordinateur (Sibelius®) (15h)
- Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation est accessible sous forme de demande individuelle auprès de l'AFDAS ou en autofinancement

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation musicale professionnelle pour vocalistes

Objectif
Cette formation a été conçue pour des vocalistes professionnel(le)s désirant améliorer leur potentiel créatif, élargir leur champ culturel et perfectionner leur technique musicale. Elle conviendra aussi aux vocalistes désirant actualiser leurs connaissances.

Contenu
Les éléments étudiés permettront aux stagiaires de renforcer leurs acquis dans 3 domaines de compétences :
– le répertoire afro-américain : Jazz, Rhythm'n Blues, Funk, musiques latines (Salsa ou musique brésilienne), etc. ;
– l'improvisation (exploitable dans tous les styles musicaux) ;
– les techniques musicales (travail de l'oreille musicale, théorie, lecture, harmonie, etc).

Durée
274h / an
7h / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs
4 480 €

Public
Artistes, chanteurs ou choristes professionnels (ou à vocation professionnelle)

Programme pédagogique

Cours collectifs & ateliers

• 2 cours fondamentaux ou spécialisés à choisir selon l'orientation parmi : Techniques musicales / Harmonie pour les vocalistes, Improvisation, Techniques musicales pour la composition…
• 1 atelier vocal
• 1 atelier d'orchestre (Jazz, Salsa, Rhythm'n Blues Soul, Funk, Musiques brésiliennes, ou musiques métissées)
• 1 cours de Techniques musicales / Harmonie pour les vocalistes ou instrumentistes

Cours individuels

• 1 cours individuel de Techniques vocales : 1h / semaine

Stages complémentaires : 55h

• Analyse musicale (15h)
• Aspects juridiques et sociaux : droit socio-professionnel, droits d'auteur et droits voisins (10h)
• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation est accessible sous forme de demande individuelle auprès de l'AFDAS ou en autofinancement

ECOLE DE JAZZ ET MUSIQUES AFRO-AMERICAINES PARIS

Formation pour artistes non musiciens
(comédiens, danseurs, marionnettistes...)

Objectif
Cette formation est plus particulièrement destinée aux artistes professionnels non musiciens* souhaitant élargir leur champ culturel et perfectionner leur technique musicale pour les besoins de leur profession.
* Comédien envisageant d'inclure des éléments musicaux dans le cadre d'un spectacle (chant, parties instrumentales...), danseur souhaitant renforcer ses connaissances générales du domaine musical...).

Contenu
Formation permettant de découvrir ou de consolider des notions de base essentielles (pratiques et théoriques) et des savoir-faire précis du domaine musical (étude de la théorie musicale, appropriation du langage musical, apprentissage d'un instrument, initiation au travail en orchestre...).

Durée
144h / an
3h30 / semaine
9 mois,
du 5 octobre 2020
au 26 juin 2021

Tarifs
2 350 €

Public
Artistes et professionnels du spectacle pouvant venir d'horizons très différents (comédiens, marionnettistes, danseurs, artistes de cirque, mimes, etc.) et possédant des connaissances élémentaires du domaine musical.

Programme pédagogique

Cours collectifs & ateliers
• 1 cours de Techniques musicales pour les vocalistes ou instrumentistes
• 1 atelier vocal ou 1 atelier d'orchestre (Jazz, Salsa, Rhythm'n Blues / Soul / Funk, Musiques brésiliennes...)

Cours individuels
• 1 cours individuel de Techniques instrumentales ou vocales, ou autre discipline : ½h / semaine

Stages complémentaires
• Culture musicale : histoire du Jazz, étude technique du Jazz et du Blues par l'écoute (30h)

Auditions, contrôle continu, évaluation (9h)

Stages ponctuels

Des stages de courte durée permettent aux élèves de bénéficier d'une sensibilisation concernant des aspects généralement non abordés lors des cours annuels (domaine musical ou para-musical).

Sensibilisation à d'autres musiques

• Musique classique, Musique contemporaine, Ethnomusicologie (20h) [4 jours]

Aspects juridiques et sociaux

• Droit socio-professionnel (législation, fiscalité, droits d'auteur, etc.) (10h) [2 jours]
• Droits voisins (SPEDIDAM, ADAMI, etc.) (5h) [pas de coût pédagogique]*.

* Journée de formation et d'information au cours de laquelle un représentant de la SPEDIDAM fera une présentation des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes.

Autres stages

• Le chant comme outil d'apprentissage musical (10h) [2 jours]
• Analyse musicale (15h) [3 jours]
• Harmonie (15h) [3 jours]
• Notation musicale assistée par ordinateur. Découverte et utilisation des logiciels Sibelius® et Finale® (15h) [3 jours]
• Travail de l'oreille dans le contexte esthétique du Jazz (10h) [2 jours]
• Pratique rythmique (10h) [2 jours]
• Jazz vocal et improvisation (10h) [2 jours]

Pour les non-adhérents souhaitant suivre ces stages ponctuels exclusivement, l'école ARPEJ propose une adhésion à l'Association annuelle de 10 € valable pour l'ensemble des stages.

L'intégralité de ces stages peut être suivie par l'ensemble des adhérents moyennant l'acquittement du coût pédagogique. Attention : certains stages proposés peuvent déjà être inclus dans les cursus de formation professionnelle.

Prix unitaire à la journée : 75 €

Master class, conférences...

L'école ARPEJ organise de facon périodique des master class, conférences et résidences.

Quelques exemples déjà réalisées au cours des années précédentes :

Master class ponctuelles

Approche de l'improvisation par triades chromatiques
George Garzone

Arrangement / composition
(collaboration avec l'IACP)
Bill Dobbins

Ear training
Ron Gorrow

Écriture / arrangement
(collaboration avec le CNSM)
Bob Brookmeyer

Interactivité de la section rythmique
Georges Brown, Riccardo Del Fra, Simon Goubert, Alain Jean-Marie, François Jeanneau…

Improvisation / saxophone
Jon Gordon

Musiques cubaines, afro- cubaines et afro-caribéennes
Andy Gonzales

Les rythmes afro-cubains et brésiliens
Felipe Salles, Alain Mallet

Basse
Dominique Di Piazza

Batterie
François Laizeau

Percussions cubaines
Raoul De La Caridad Gonzales Brito (dit "Lali")

Percussions traditionnelles vénézuéliennes et cubaines
Oscar Faride Mijares

Conférences

Conférences d'analyse
(collaboration avec la Maison du Jazz)
Laurent Cugny

Conférences d'histoire des musiques
Marc Richard, Maya Roy

Master class

(réalisées dans le cadre de l'atelier de Jazz esthétiques actuelles / Fusion)
Carine Bonnefoy, Mario Canonge, Jean-Pierre Como, Alain Debiossat, Gael Horellou, Misja Fitzgerald Michel, Olivier Ker Ourio, Max Pinto…

Résidences pédagogiques

La voix comme outil de composition en "temps réel" et l'improvisation libre
Pierrick Hardy

La place de la voix autour d'un répertoire croisé Jazz et Musiques brésiliennes…
Carine Bonnefoy

"Congo Square", une histoire du Jazz et des musiques afro-américaines…
Jean Gobinet

"Voyage autour de l'improvisation vocale",
Laurence Saltiel

Les cours de Jazz pour jeune public

L'école ARPEJ propose une étude du Jazz et des musiques afro-américaines adaptée au jeune public (11-17 ans).

Sont privilégiées la pratique, la convivialité, l'écoute réciproque et la dynamique de groupe par une approche à la fois ludique et méthodique (par transmission orale* principalement). Les aspects théoriques et culturels nécessaires sont également abordés.

Deux types de cours sont proposés : les ateliers de pratique collective et les cours individuels.

1) Les ateliers de Jazz où la découverte et l'initiation à la pratique du Jazz (et des musiques afro-américaines) sont dispensés sur deux niveaux. Des tests et auditions permettent de répartir les élèves dans les groupes les plus homogènes possible.
Professeur : Michel Goldberg

2) Les cours individuels d'instrument (sans condition de niveau) peuvent être pris en complément afin de renforcer certains points précis (technique instrumentale, d'accompagnement notamment…).
Les modalités de prise en charge et la plupart des aspects pédagogiques des cours individuels destinés au jeune public (liste des professeurs, etc.) sont identiques à ceux proposés aux adultes.

Pour l'ensemble des cours, des supports audio fournis aux élèves (play-backs et nombreux exemples musicaux) rendent plus vivant et concret le travail personnel des éléments étudiés dans le cadre du cours).

* Transmission orale : utilisant très peu ou pas de partitions mais des pratiques mémorisées au travers d'exercices stimulant l'oreille musicale, l'intuition et les réflexes...

Ateliers Jazz (et musiques afro-américaines)

Pratique du Jazz en petite formation destinée à un public de jeunes musiciens.

1h / semaine
30 cours / an
7-10 élèves par cours
coût pédagogique : 540 € / an

Niveau 1 Découverte du Jazz

Destinée aux élèves n'ayant jamais pratiqué ces styles de musique en groupe, et ne possédant pas les bases techniques et musicales suffisantes pour se confronter au jeu en orchestre sans cette préparation.
Elle permettent d'intégrer le plus rapidement possible un atelier de Jazz (et musiques afro-américaines) de niveau 2.

L'approche y est principalement pratique et pluridisciplinaire.
On y travaille le rythme, l'improvisation, la sensibilisation active portant sur le rôle de chacun dans un orchestre et les conventions des styles abordés. Des exercices pratiques sont réalisés collectivement (ou individuellement en présence des autres élèves). Ce mode d'apprentissage optimise la dynamique de groupe ce qui contribue à donner certains éléments nécessaires à la pratique en orchestre (interactivité, écoute de l'autre, confiance en soi...).

Un répertoire (adapté) de morceaux simples est mis en application… Dans ce cours sont aussi abordés des éléments basiques de théorie, d'oreille et de culture musicale.

Instrumentation
Tous instruments et chant.

Niveau & compétences requis
Niveau instrumental (ou vocal) élémentaire évalué lors d'une audition.

Jour et tranche horaire
Mercredi après-midi.

Niveau 2 Initiation à la pratique du Jazz

Dans le cadre de petits orchestres, sont abordés le rôle de chacun, l'improvisation, le rythme, les conventions et les procédés de jeu en groupe...
Le répertoire est celui du Jazz (et styles afro-américains...).
Standards et répertoire de grands du Jazz comme Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, Herbie Hancock... Les musiques latines comme la Bossa Nova et d'autres styles afro- américains (Soul, Rhythm'& Blues, Funk...) pourront être abordés.

Les éléments nécessaires de théorie musicale, de travail de l'oreille, de rythme, de chant et de culture musicale font également partie du programme pédagogique.

Instrumentation
Section rythmique (piano et / ou guitare, basse et batterie) et des solistes (saxophone, cuivres, chant, etc.).

Niveau & compétences requis
Technique instrumentale (connaissance des gammes, et arpèges notamment…). Expérience (même récente) de pratique en orchestre (si possible de Jazz ou autre musique afro-américaine). Une audition permet d'évaluer ces paramètres.

Jour et tranche horaire
Mercredi après-midi.

Cotisations et tarifs

Les cotisations et coûts pédagogiques sont exprimés en montants annuels.

Cours à la carte

Ateliers d'orchestre

Ateliers au choix :
Jazz, Vocal Jazz, Salsa, Latin jazz, Musiques brésiliennes, Rhythm'n Blues
30 cours d'1h30
7-10 élèves
Montant du cours : 825 €

Jazz esthétique actuelles

30 cours de 1h30
7-10 élèves
Montant du cours : 825 €

Big band

15 cours de 3h
Ce cours, mutualisé, est suivi par les élèves retenus par le professeur (sur des critères de niveau, de motivation, et de disponibilité) lors d'une audition de début d'année.

Chorale Jazz

30 cours d'1h30
10-20 élèves
Montant du cours : 430 €

Techniques musicales pour instrumentistes ou vocalistes

30 cours d'1h30
7-15 élèves
Montant du cours : 675 €

Découverte du Jazz

30 cours d'1h30
7-10 élèves
Montant du cours : 675 €

Pratique rythmique

30 cours d'1h30
10-15 élèves
Montant du cours : 675 €

Techniques d'improvisation

30 cours d'1h30
7-10 élèves
Montant du cours : 675 €

Techniques musicales pour la composition

30 cours de 2h
7-10 élèves
Montant du cours : 895 €

Harmonie

30 cours d'1h30
7-10 élèves
Montant du cours : 675 €

Arrangement

15 cours de 3h
+ 3 master class de 5h
+ 2 stages complémentaires
7-10 élèves
Montant du cours : 1 490 €

Musique à l'image

15 cours de 3h
+ 3 master class de 5h
+ 2 stages complémentaire
7-10 élèves
Montant du cours : 1 490 €

Culture musicale

(Histoire des musiques & Etude technique du Jazz et du Blues par l'écoute)
20 cours de 1h30
Ce cours mutualisé ne donne pas lieu à une cotisation supplémentaire sous réserve d'être déjà inscrit à un autre cours à l'école ARPEJ.

Forfaits

Forfait instrument formation musicale

15 cours individuels d'instrument d'1/2h
Formation musicale :
30 cours d'1h
Culture musicale (Histoire des musiques & Techniques du jazz)
Tous instruments. Pas de niveau minimum requis.
Montant du forfait : 975 €

Cours individuel d'instrument.

Montant pour 15 cours individuels d'instrument supplémentaires : 395 €. (Ce cours d'appoint ne peut être pris qu'en complément d'un autre cours : Formation musicale, Atelier d'orchestre…)

1. Conditions définies dans le règlement intérieur.
2. Dans ces deux cas, la carte d'adhérent pourra être demandée.

Forfait orchestre

2 ateliers d'orchestre* :
30 cours d'1h30 chacun
Culture musicale
(Histoire des musiques & Etude technique du Jazz et du Blues par l'écoute)

Montant du forfait : 1 440 €

* 2 styles différents à choisir parmi ceux proposés à l'école ARPEJ (Jazz, Vocal Jazz, Salsa, musiques brésiliennes, Rhythm'n Blues, Jazz esthétiques actuelles / Fusion / Jazz rock, etc.), sous réserve de niveau (audition).

Adhésion

L'école ARPEJ est une Association loi 1901 à but **non lucratif**. L'adhésion à l'Association est obligatoire (montant annuel : 55 €) et permet :

– de participer aux cours[1] (sous réserve de l'acquittement du coût pédagogique) ;

– d'assister gratuitement en auditeur libre à l'ensemble[1] des cours de pratique collective (orchestres, big band, etc.) dispensés à l'école ARPEJ (sous réserve d'être déjà inscrit à un autre cours d'ARPEJ) ;

– d'obtenir des réductions[2] sur l'achat de matériel musical (partitions, méthodes, instruments, etc.) dans un certain nombre de points de vente ;

– d'obtenir des tarifs réduits[2] pour certains concerts.

Lieux des cours

Cours pour jeune public

Studios de la Géode
25, avenue Corentin Cariou
75019 Paris

Cours pour adultes

École ARPEJ
29, rue des Petites Écuries
75010 Paris

Prévoir à l'inscription :
2 photos d'identité + votre règlement
Paiement fractionné possible
Paiement en chèques vacances accepté

Jérôme Barde
Atelier Jazz 2nd cycle & 3e cycle, esthétiques actuelles
Kirk Lightsey, Donald Brown, Rufus Reid, Billy Hart...

Philippe Baudoin
Etude technique du Jazz et du Blues par l'écoute - Histoire du Jazz
Albert Nicholas, Benny Carter, Cat Anderson, Jo Jones, Illinois Jacquet, Vic Dickenson, Buddy Tate, Anachronic Jazz Band, etc.

Simon Bernier
Batterie
Mina Agossi, Jean-Jacques Milteau, Gildas Boclé, Nelson Veras, etc.

Pamina Beroff
Chant - Atelier vocal
Diplômée de la Guildhall School of Music and Drama. Passionnée par l'improvisation et par la voix, Pamina écrit un mémoire sur l'évolution du scat de 1920 aux années 2000. Elle enregistre avec son quartet Londonien : Jonny Wickham (basse), Tom Hutchison (batterie) et Lyle Barton (piano). À son retour d'Angleterre, elle forme un duo avec le guitariste Gabriel Traverse et se produit régulièrement à Paris, avec un répertoire éclectique.

Marc Boutillot
Clarinettes - Atelier d'orchestre jazz 1er cycle & 2nd cycle - Technique musicale / Harmonie
A étudié avec Guy Deplus, Jacques Millon et Michel Goldberg.
Prix du Conservatoire de Reims et de la Ville de Paris. Titulaire du D.E. de Jazz. Membre du Sextuor Baermann (prix Fondation Menuhin), a joué avec Frédéric Delestré, Sébastien Beliah, etc.

Bertrand Chapellier
Atelier d'orchestre Jazz 2nd cycle - Trompette
A joué avec Roger Guérin, Ornicar Big Band, Patrick Villanueva, Gilles Grignon, Big Band Franco-Allemand, etc. Professeur au Conservatoire Municipal du Xe arrt. de Paris.

Jean-Pierre Cholleton
Stage musique classique - musique contemporaine - ethnomusicologie - analyse musicale...
Professeur et musicien, titulaire du CA de Culture musicale, enseigne la Culture musicale et l'Écriture au CNR de Montreuil et de Melun. Collabore avec l'IRCAM et la Cité de la Musique en tant que musicologue. Formateur de Formateurs pour la préparation des Concours internes (dans le cadre de l'ENM de Dordogne).

Thomas Curbillon
Guitare - Atelier Jazz 2nd cycle & 3e cycle - Techniques musicales pour la composition - Histoire du Jazz
A étudié avec Mark Whitfield, Michel Perez... A joué avec Olivier Hutman, Daniel Yvinec, Sarah Lazarus, Guillaume de Chassy...

Jean-Louis Damant
Trombone
A joué avec Franck Sinatra, Martial Solal, Michel Legrand, Sami Davis Jr., Sarah Vaughan, etc.

Acelino De Paula
Musiques Brésiliennes
Ce bassiste brésilien a joué avec les plus grand.e.s interprètes des musiques brésiliennes : Nazaré Pereira, Eliane Elias, Mayra Andrade, Filo Machado, Cacaù de Quieroz, Luiz Augusto Cavani, Marc Berthoumieux...

Claudio "Cacau" De Queiroz
Histoire des musiques brésiliennes
Figure de la musique brésilienne, il s'est produit avec les plus grands : Baden Powell, Hermeto Pascoal, Tom Jobim, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Michel Legrand, Phil Woods, Dee Dee Bridgewater...

Pierre Do Sameiro
Saxophones
Flora Estel Swingtet, Felipe Sequeira, King Of Panda, Alexandre Hagenmuller, Alexis Valet Organ... Il participe également à Duke, Moonhop, Duende, Benjamin Lopez quartet, Samuel Tessier quintet, Remy Gauche quartet...

Laurent Epstein
Piano
A joué avec Patrick Saussois, Richie Cole, Harvey Thompson, le Duke Orchestra, Yoni Zelnik, David Georgelet...

Mathilde Febrer
Violon
A joué avec Katia et Marielle Labeque, Charles Aznavour, Claude Bolling, Renaud, Henri Salvador, Sanseverino, Florin Niculescu, Pierre Blanchard, etc.

Misja Fitzgerald Michel
Master class (Esthétiques actuelles du Jazz)
A étudié avec Jim Hall, John Abercrombie, Kenny Werner. A joué avec Ravi Coltrane, Robin Eubanks, Billy Hart, Chris Potter, Manuel Rocheman, Mark Turner, etc.

Crystel Galli
Accordéon
Auteur-compositeur-interprète, a étudié le Jazz à l'École ARPEJ (avec Daniel Mille, Jean-Marc Brisson, Michel Goldberg, Philippe Baden Powell...) et à la Manufacture chanson. A joué dans plusieurs groupes de chanson française où son intérêt pour le Jazz et les musiques improvisées est manifeste : Monsieur No, Élise Belmont, Xavier Mérand, comédie musicale *Bonjour Monsieur Brel*...

Professeur au conservatoire de Garges-lès-Gonesses, etc.

Ricardo Garatea
Percussions
A étudié avec Milian Galis, Orlando Poleo, Roberto Vizcaino, Justo Pelladito, Changuito, Yoel del Sol, etc. Joue la Salsa avec Maquina Bestial, Tribu del Sabor et Caliente, etc.

Muriel Gastebois
Vibraphone
1er prix de Jazz au vibraphone (C.N.S.M. de Paris). A étudié avec François Jeanneau, François Théberge, Hervé Sellin, Riccardo Del Fra. Se produit avec Muriel Gastebois Sextet, Toile Métisse, Salsa y Boogaloo, etc.

Rémy Gauche
Guitare - Atelier Jazz 2nd cycle & 3e cycle
A étudié au Conservatoire du IXe arrondissement de Paris (DEM de Jazz), au Conservatoire supérieur d'Amsterdam, à la New School for Jazz and Contemporary Music (New-York). A joué et enregistré avec Thomas Savy, Stéphane Kerecki, Anne Pacéo, Tony Rabeson, puis a enregistré un second album (*Nature urbaine*) avec Thomas Koenig, Julien Augier et Philippe Monge en collaboration avec Stéphane Guillaume.

Benjamin Gobinet
Technique musicale / Harmonie
A étudié au Conservatoire du IXe arrondissement de Paris avec Manuel Rocheman, Patrick Villanueva... A joué avec Tiss Rodrigez, Raphaël Herlem et Rémi Meurice, Matteo Pastorino...

Jean Gobinet
Arrangement - Big Band
A notamment étudié à la Grove School of Music de Los Angeles. Trompettiste et/ou arrangeur avec l'ONJ de Franck Tortiller, Captain' Mercier, Patrice Caratini, Q. Jones, M. Legrand, D. Lockwood, etc. Arrangements, compositions et/ou orchestrations pour l'Orchestre National de France, le LSO, l'Orchestre philarmonique de Strasbourg, etc.

Dexter Goldberg
Découverte du Jazz, piano
Pianiste a étudié à l'ARPEJ, puis à la classe de Jazz du CNSM. A joué avec Benny Golson, David El-Malek, Ricky Ford, Jean Toussaint, Sangoma Everett, Jimmy Owens, Ralph Moore, etc. Dirige son propre trio en compagnie de Kevin Luchetti et Bertrand Beruard.

Michel Goldberg
Saxophones - Improvisation - Cours jeune public
Georges Arvanitas, Michel Zenino, Milky Sax (featuring Arturo Sandoval), Michel Legrand Big Band, Gérard Badini, Dee Dee Bridgewater, Peter Ind, etc.

Pierrick Hardy
Résidence pédagogique & stage (le chant comme outil d'apprentissage musical)
Pédagogue et musicien : enseignant notamment à l'ARIAM Ile de France (chef de chœur), a joué avec Laura Littardi, Nicolas Krassik, Vincent Courtois, Jean Philippe Viret, etc.

Emiko Minakuchi
Piano
A étudié le piano avec Antoine Hervé et Olivier Hutman à l'école ARPEJ. Crée son trio "Kokolo" Hugo Céchosz / Olivier Sens (contrebasse et basse électrique) et Francesco Pastacaldi / Rémi Vignolo (batterie). Son deuxième album *MEI*, produit par Musica Guild, avec Hugo Céchosz et Elie Duris sort en 2009.

Raphaël Olive
Atelier de« groove » R&B; Soul; Funk;
A étudié à l'ARPEJ, puis au CRD d'Orsay (DEM Jazz). A joué avec Dexter Goldberg, Benjamin Gobinet, Christophe Le Fischer, Mathieu Meyer, Michel Julien, etc.

Laurence Saltiel
Résidence pédagogique & stage (Jazz vocal et improvisation)
Chanteuse et pédagogue, s'est produite avec François Laizeau, Michel Legrand, Dee Dee Bridgewater, Denis Badault... A dirigé l'ensemble vocal de Jazz du Centre d'art polyphonique pour l'ARIAM Île de France, Festival de Jazz de Crest (26), Aiguillon, CNR de Lyon, Aubervilliers (Formation de formateurs), etc.

Patrick Touvet
Salsa - Latin Jazz - Pratique rythmique - Trompette
Médaille d'or du C.N.R. de Versailles. Licencié en musicologie. Joue avec Orlando Poleo, Hidegar «Maracaï» Salsa, Azuquita, Roberto Iglesias, Eduardo Vals et de Comparsas.

Simon Ville
Timbales
Orlando Poleo, Anga Diaz, Alfredo Rodriguez, etc.

Hildegarde Wanzlawe
Chant - Atelier vocal - Chorale Jazz
De formation classique, autodidacte en Jazz, s'est produite avec Georges Arvanitas, Ronnie Patterson, Alain Jean-Marie, Patrice Caratini, etc.

Philippe Waterballs
Basse électrique, Atelier de « groove »
Après avoir obtenu un DEM au Conservatoire de Montauban il poursuit ses études musicales au CNSM... A joué avec Majic Malik, Médéric Collignon, Vincent Segal, Baptiste Herbin, Nicolas Gardel...

Téléphone
01 42 46 26 48

Fax
01 48 01 05 85

Site
arpej-jazz.asso.fr

E-mail
arpej@wanadoo.fr

ECOLE DE JAZZ
ET MUSIQUES
AFRO-AMERICAINES
PARIS

Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

Agrément ministériel au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire 75JEP03-148

La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des droits des Artistes-Interprètes de la Musique et de la Danse) est une société d'artistes-interprètes qui gère les droits de l'artiste-interprète (musicien, choriste ou danseur) en matière d'enregistrements, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

Conception graphique **La Graphisterie®.fr** - 2015-2020