

Stéphane Audard

La Lenox School of Jazz : moment fondateur de l'enseignement du jazz

UFR de Musique et de Musicologie - Faculté des Lettres de Sorbonne
Université

Contribution pour les Rencontres nationales sur les
recherches en musique - DGCA
21/09/2020

La Lenox School of Jazz, moment fondateur de l'enseignement du jazz

La Lenox School of Jazz est un événement musical, pédagogique, culturel qui s'est tenu durant quatre étés, de 1957 à 1960, à raison de sessions de trois semaines chacune, à Lenox, Massachusetts. D'un caractère inédit à plusieurs titres, ses principaux initiateurs ont été Marshall Stearns, critique et universitaire, et John Lewis, musicien. Une large mobilisation d'acteurs du monde du jazz¹, animés d'une ambition de légitimation artistique de cette musique, a permis une articulation unique entre évolutions musicales majeures, élaboration théorique et structuration pédagogique. Quelle influence cette brève expérience a-t-elle eu sur le développement de l'enseignement du jazz ?

La création de l'école

Cette époque charnière pour le jazz est marquée par de profonds changements affectant la musique, son modèle économique et sa réception. Le Massachusetts, région très riche culturellement, est alors le théâtre de nombreuses initiatives pour le jazz. À proximité immédiate de Tanglewood, grand festival de musique classique, les époux Barber créent en 1950 un lieu, *Music Inn*. Marshall Stearns y rassemble pour des tables rondes des personnalités issues de divers horizons (producteurs, critiques, universitaires, musiciens), avec la volonté de dépasser les clivages raciaux, générationnels et stylistiques. Un festival de jazz y est créé en 1954. Cette articulation entre ouverture, réflexion et diffusion forme la base sur laquelle, en 1957, Marshall Stearns et John Lewis décident de créer la première école entièrement consacrée au jazz.

L'école dans le monde du jazz

La progressive disparition des big band provoque alors un changement des cadres traditionnels d'apprentissage. De plus, le jazz est une musique en évolution, dont le langage se complexifie, ce qui nécessite d'autres modes de transmission. C'est précisément ce que la Lenox School of Jazz souhaite mettre en place, afin d'établir un pont entre tradition et modernité. Pour John Lewis, il s'agit d'amener l'école dans le monde du jazz, bien plus que l'inverse, et avant tout de mettre en contact les élèves avec des musiciens majeurs, qui, pour la plupart, n'ont jamais enseigné auparavant : Dizzy Gillespie, Max Roach, Bill Evans, Milt Jackson, Jim Hall, Kenny Dorham, Lee Konitz... En parallèle à cette immersion artistique et à ce côté non institutionnel affirmé, John Lewis instaure un cursus et un règlement des études complets. Ainsi, la Lenox School of Jazz revendique avec la même force son statut d'école, et le fait d'être en marge du système éducatif. Cette tension n'est pas résolue à Lenox. Elle ne l'est pas davantage depuis lors dans l'enseignement du jazz².

Le jazz dans le monde de l'école

Les débuts de l'enseignement à Lenox sont caractérisés par des tâtonnements, qu'on peut attribuer en partie à la relative inexpérience des professeurs. Plus fondamentalement, il n'existe pas, dans le jazz de l'époque, de modèle théorique unique partagé par l'ensemble des

¹ H. S. BECKER, *Les mondes de l'art*, s. 1., Flammarion, 2010, p. 148-152.

² E. Y. WILF, *School for Cool: The Academic Jazz Program and the Paradox of Institutionalized Creativity*, Chicago ; London, University of Chicago Press, 2014, p. 78.

musiciens³. Ce qui manque alors à la Lenox School of Jazz, dans son ambition de légitimation, c'est une théorie globale⁴. C'est précisément ce que George Russell apporte en 1958 avec son *Lydian Chromatic Concept*, s'inspirant des développements du bebop et porteur des changements à venir⁵. À Lenox, ce système théorique complexe, destiné en premier lieu à la composition, se transforme en un modèle pédagogique simplifié d'approche de l'improvisation, la *chord/scale theory*, qui sera ensuite largement diffusée par des étudiants de l'école, David Baker et Jamey Aebersold. Il est nécessaire de s'interroger sur les conséquences pédagogiques et musicales de l'hégémonie de cette *chord/scale theory* dans l'apprentissage du jazz jusqu'à aujourd'hui. Le jazz est alors entré dans le monde de l'école.

Enseignement et création

La Lenox School of Jazz est un moment où la pédagogie du jazz s'est élaborée, et où des questionnements fondamentaux sur les rapports de cette musique avec l'institution éducative se sont posés. L'intensité des échanges entre les courants (*Third Stream*, *New Thing*, jazz modal...) qui s'y sont produits est capital dans l'histoire du jazz de cette époque. Ceci doit nous amener à repenser le rôle des lieux d'enseignement du jazz comme acteurs et espaces de création.

Bibliographie

- BECKER Howard Saul, *Les mondes de l'art*, sans lieu, Flammarion, 2010.
- COOKE Mervyn et David HORN (éd.), *The Cambridge Companion to Jazz*, Cambridge ; New York, Cambridge University Press, coll. « Cambridge companions to music », 2002.
- MAWER Deborah, *French music and jazz in conversation: from Debussy to Brubeck*, Cambridge ; New York, Cambridge University Press, coll. « Music since 1900 », 2014.
- PROUTY Ken, *Knowing Jazz: Community, Pedagogy, and Canon in the Information Age*, sans lieu, Univ. Press of Mississippi, 2011.
- WILF Eitan Y., *School for Cool: The Academic Jazz Program and the Paradox of Institutionalized Creativity*, Chicago ; London, University of Chicago Press, 2014.

Biographie

Stéphane Audard est musicien de jazz, guitariste et arrangeur. Il a notamment enregistré avec Michel Legrand, et écrit des arrangements pour de nombreux orchestres. Professeur d'Enseignement Artistique hors-classe, Stéphane Audard enseigne l'histoire et l'analyse du jazz au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, et aux conservatoires du IXème et du XIème arrondissement. Stéphane Audard mène actuellement une recherche sur la Lenox School of Jazz sous la direction de Laurent Cugny à la Sorbonne. Stéphane Audard est également secrétaire de l'ADEJ (Association des Enseignants de Jazz) et participe à ce titre à de nombreuses actions dans le domaine de la pédagogie du jazz.

³ K. PROUTY, *Knowing Jazz: Community, Pedagogy, and Canon in the Information Age*, s. l., Univ. Press of Mississippi, 2011, p. 54.

⁴ M. COOKE et D. HORN (éd.), *The Cambridge Companion to Jazz*, Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 2002, p. 189.

⁵ D. MAWER, *French music and jazz in conversation: from Debussy to Brubeck*, Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 2014, p. 197-198.