

HISTOIRE DU JAZZ DANS LES GRANDES LIGNES en 2x50' : du blues aux années 70

Introduction

Le mot «jazz» a plusieurs origines mais viendrait très probablement de l'argot to jazz, qui a une connotation rythmique et érotique. Autre explication : le mot créole jaser, qui fait référence aux conversations spontanées entre les instruments. Le premier groupe à avoir utilisé ce terme est l'Original Dixieland Jazz Band en 1917. Dixieland Jass Band One Step, 1917 <https://www.youtube.com/watch?v=UljhWqC50QU>

Le jazz est un genre musical apparu vers la fin du XIXème siècle, qui mixe les éléments de la musique africaine (polyrythmie, pentatoniques, etc) à la musique «classique européenne» (harmonie, nouvelles couleurs). Au départ très impopulaire car joué dans les clubs, maisons closes et minstrels shows, le jazz s'est rapidement imposé comme la musique de référence dans les années 20 et 30 à l'âge d'or du swing, notamment grâce à la prohibition et à l'apparition des bars clandestins. Il est important de savoir que c'est une musique profondément politique, ancrée dans la réalité socio-économique de chaque époque (traite des esclaves, ségrégation, etc), depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à nos jours.

Aux origines du blues

Les work songs sont les chansons entonnées par les esclaves Noirs durant leur travail forcé. Ces chants mêlés aux negro spirituals et aux musiques traditionnelles Africaines ont donné naissance au Blues. C'est une musique dont les paroles relatent les conditions de vie épouvantables, la tristesse et la misère que subissaient au quotidien des milliers de Noirs d'Afrique amenés en bateau jusqu'aux Etats-Unis pour y être traités en esclaves.

Figures importantes de ce mouvement musical : Mamie Smith, Bessie Smith, Robert Johnson
St Louis Blues, Bessie Smith, 1925 https://www.youtube.com/watch?v=3rd9laA_uJI

Ragtime

Le ragtime est apparu vers la fin du XIXème siècle et est une musique binaire, c'est-à-dire qu'on accentue les premiers et troisièmes temps de chaque mesure. C'est principalement joué au piano, avec une structure bien précise. La main gauche accompagne en jouant les basses et la main droite joue la mélodie en syncope (décalée rythmiquement).

Figures importantes de ce mouvement musical : Scott Joplin (pianiste/compositeur), Jelly Roll Morton
Maple Leaf Rag, Scott Joplin <https://www.youtube.com/watch?v=reI43yUCaUI>

New Orleans

Le style New Orleans trouve ses origines dans le quartier «chaud» de Storyville en Louisiane, aux USA, dans les années 1910-1920. Les musiciens jouaient alors dans des maisons closes et des bars. Les caractéristiques de cette musique : l'importance du banjo, du cornet, de la clarinette et des cuivres en général. Le concept d'improvisation collective était fortement développé. Le «two-beat» (deux temps) constitue la base rythmique de ce style musical.

Louis Armstrong (1901-1971): trompettiste américain né en Louisiane à la Nouvelle-Orléans, et figure principale du style New Orleans.

Figures importantes de ce mouvement : Hot Five et Hot Seven de Louis Armstrong (trompettiste), Buddy Bolden (trompettiste)

Heebie Jeebies, Louis Armstrong and his Hot Fives, 1926 <https://www.youtube.com/watch?v=ksmGt2U-xTE>

Wynton Marsalis plays Buddy Bolden's blues <https://www.youtube.com/watch?v=6jirqq-c7E0>

Swing

Apparu dans les années 20, le swing (balancement) est un style de jazz ternaire : les deuxièmes et quatrième temps sont les plus importants. L'époque est au changement et la prohibition des années 30 permet au jazz de se répandre. En effet, l'apparition des speakeasy et des clubs offrent aux musiciens la possibilité de jouer. Les lieux sont de plus en plus grands et favorisent la création de big bands. Caractéristiques : section rythmique composée de percussions et de contrebasse, sur lesquels cuivres et autres instruments à vents se calent. Les solos se construisent autour de la mélodie principale. C'est une musique faite pour danser.

Ella Fitzgerald (1917-1996) : chanteuse américaine née en Virginie, ayant commencé dans l'orchestre de Chick Webb et ayant joué avec les plus grands durant toute sa carrière. Elle maîtrisait l'art du scat comme personne.

Billie Holiday (1915-1959): chanteuse américaine née en Pennsylvanie, avait un grain de voix très particulier, et jouait également dans des orchestres (elle a beaucoup joué avec Lester Young notamment). Billie Holiday a eu des problèmes d'alcool et de drogue toute sa vie et cela a grandement influencé sa musique.

Lester Young (1909-1959): saxophoniste (sax ténor) américain né au Mississippi, faisait partie de l'orchestre de Count Basie, avait un son doux, en opposition au mouvement «agressif» du be-bop des années 40.

Duke Ellington (1899-1974) : pianiste, chef d'orchestre, compositeur américain né à Washington, il écrivit nombre de morceaux célèbres et remporta un franc succès avec le Duke Ellington Orchestra, dans lequel jouaient des grands saxophonistes comme Johnny Hodges ou Ben Webster.

Count Basie (1904-1984) : pianiste, chef d'orchestre, compositeur américain né au New Jersey, il est un des musiciens les plus importants de l'ère du swing et est le leader du Count Basie Orchestra dans lequel jouaient Thad Jones (trompette), Lester Young (sax ténor) ou encore Clark Terry (trompette).

Figures importantes du swing : Billie Holiday, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Lester Young, Duke Ellington, Count Basie

Ella Fitzgerald, Honeysuckle Rose, Ella and Basie https://www.youtube.com/watch?v=8l_rhHlndEI

Count Basie, Splanky, 1957 https://www.youtube.com/watch?v=zxe_LCqS2dM

Isfahan, Duke Ellington Orchestra, 1965 <https://www.youtube.com/watch?v=m2U1MGX8SLU>

Take the A Train, Duke Ellington Orchestra, 1941 <https://www.youtube.com/watch?v=r3B-1cdBUlc>

Benny Goodman, Sing, Sing, Sing https://www.youtube.com/watch?v=r2S1l_ien6A

Billie Holiday, Strange Fruit <https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI>

Billie Holiday and Lester Young, Fine and Mellow, <https://www.youtube.com/watch?v=q6UUW8Jc4QU>

Be-bop

Lassés de faire danser les riches blancs et de voir que les inégalités sociales ne diminuent pas, la musique des afro-américains se radicalise. Les précurseurs du be-bop voulaient «casser» les codes et explorer l'harmonie. Cela découle des solistes virtuoses de la grande époque des big bands. Il y a encore plus de place accordée à l'improvisation. Les grands orchestres sont donc remplacés par des plus petites formations, les tempi deviennent plus rapides. Le be-bop est une musique qu'on écoute, contrairement au swing que l'on danse. Miles Davis joue avec Parker dans les années 40. A cette époque, les jam sessions (soirées où des musiciens se réunissent pour faire le bœuf ensemble) de la 52ème rue à New York City constituent un terreau de création pour musiciens de be-bop.

Charlie Parker (1920-1955), appelé Bird : musicien américain né à Kansas City, la plus grande figure du be-bop, il jouait du saxophone alto et était connu pour son «time» (perception et interprétation de la pulsation musicale) et sa grande connaissance harmonique.

Dizzy Gillespie (1917-1993), appelé Diz : musicien américain né en Caroline du Sud, se distingue par la forme du pavillon de sa trompette, qui donnait un son particulier à celle-ci.

Bud Powell (1924-1966) : pianiste bop, ayant une technique remarquable.

Figures importantes du be-bop : Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell

Dizzy Gillespie, Be-Bop https://www.youtube.com/watch?v=09BB1pci8_o

Miles et Bird, A Night in Tunisia <https://www.youtube.com/watch?v=KxibMBV3nFo>

Bird, Anthropology, <https://www.youtube.com/watch?v=AMultUv9xZc>

Bud Powell, Tempus Fugit <https://www.youtube.com/watch?v=yrO45Tzvhxg>

Un musicien qui a traversé les époques : Miles Davis

Miles Davis (1926-1991) est un trompettiste américain, originaire de l'Illinois, qui a pour particularité d'avoir fait partie de presque tous les grands mouvements du jazz. Il était jeune trompettiste dans les années 40 lorsque Charlie Parker occupait le devant de la scène. Son album «Kind of Blue», sorti en 1959, reste l'album de jazz le plus vendu au monde à ce jour. Les musiciens sur cet album sont tous devenus des grands noms du jazz : Bill Evans (piano), Wynton Kelly (piano), John Coltrane (tenor sax), Cannonball Adderley (alto sax), Paul Chambers (basse), Jimmy Cobb (batterie). Miles a ensuite traversé la période cool avec l'album «Birth of the Cool» (1960) sur lequel son ami Gil Evans a signé les arrangements. Miles Davis a une discographie impressionnante, cependant on peut retenir «Workin'» (1956), «Round About Midnight» (1957), «My Funny Valentine, Live in Concert» (1964), «Kind of Blue» (1959), «Sketches of Spain» (1960), «Bitches Brew» (1970), «In A Silent Way» (1969).

Miles Davis, Four, Workin', <https://www.youtube.com/watch?v=8xNbgG9PtyE>

Miles Davis, My Funny Valentine, Live in Concert, 1964 <https://www.youtube.com/watch?v=fc3CXMjeV-8>

Miles Davis, So What, Kind of Blue, https://www.youtube.com/watch?v=917Asjadc_U&list=PL7CF55C2138409D33

Miles Davis, In a Silent Way, In A Silent Way <https://www.youtube.com/watch?v=E9X7XmigDxw>

Bill Evans

Bill Evans (1929-1980) est un pianiste américain originaire du New Jersey. Il a commencé sa carrière dans des formations très mainstream (c'est lui qu'on peut entendre sur Kind of Blue avec Miles) et s'est ensuite dirigé vers le trio avec les deux albums incontournables *Sunday at the Village Vanguard* et *Waltz for Debby*, tous deux parus en 1961. Son style est inspiré de la musique impressionniste, mais les lignes mélodiques sont très claires.

Bill Evans, My Man's Gone Now, Sunday at the Village Vanguard, 1961 <https://www.youtube.com/watch?v=R5rF1rAOY2w>

Cool jazz

En réponse au frénétique be-bop, le cool jazz fait son apparition. Les tempi sont plus lents, l'atmosphère est plus feutrée. Cette musique est principalement jouée par des musiciens de la côte ouest ; on l'appelle aussi west coast jazz. Les musiciens principaux de ce style musical sont Stan Getz (, Lee Konitz

Stan Getz (1927-1991): saxophoniste tenor, né en Pennsylvanie et figure importante du style cool jazz.

Gery Mulligan (1927-1996): saxophoniste baryton et soprano, né dans l'Etat de New York, a beaucoup joué avec Chet Baker

Chet Baker (1929-1988) : trompettiste et chanteur, né dans l'Oklahoma, a beaucoup joué en Europe dans les années 70 et 80 avec nos jazzmen locaux, venait par exemple souvent à Liège pour rendre visite à son amie Jacques Pelzer, saxophoniste belge. Chet a enregistré aux Studios Igloo à Bruxelles.

Miles Davis, Boplicity, Birth of the Cool, <https://www.youtube.com/watch?v=HLzqjmoZZAc>

Stan Getz, One Note Samba <https://www.youtube.com/watch?v=0-vlX8uRLMQ>

Chet Baker et Gerry Mulligan, Line for Lyons <https://www.youtube.com/watch?v=DoIUHBArYdo>

Hard bop

En réponse au cool jazz, principalement joué par des musiciens blancs, les musiciens de jazz afro-américains retournent aux racines de la musique africaine et jouent une musique aux influences de soul, de gospel et de rhythm'n'blues. On entend également une grande influence blues dans la manière de jouer du piano et du saxophone. Des thèmes comme «Moanin'» des Jazz Messengers ou «Mercy Mercy Mercy» de Cannonball Adderly illustrent bien ce genre musical. On appelle également ce courant «funky hard bop». Les morceaux du hard bop avaient un statement politique, les musiciens afro-américains voulaient se réappropriier leur musique. Caractéristiques : les accords en triades, la cadence plagale (appelée aussi cadence «amen», IV-I) avec des éléments bluesy et bop.

Art Blakey (1919-1990) : batteur et chef d'orchestre, né en Pennsylvanie, il fut le leader d'Art Blakey and the Jazz Messengers.

Charles Mingus (1922-1979) : contrebassiste, bandleader, compositeur américain né en Arizona, il se distingue par son écriture pour les grands ensembles, comme dans le morceau «Moanin'», était investi dans la vie politique.

Horace Silver (1928-2014) : pianiste, bandleader, compositeur américain né dans le Connecticut, figure importante du mouvement hard bop.

Figures importantes de ce mouvement : Charles Mingus, Art Blakey, Cannonball Adderley, Hank Mobley, Horace Silver

Charles Mingus, Moanin, https://www.youtube.com/watch?v=_OSyznVDOY

Art Blakey and the Jazz Messengers, Moanin, <https://www.youtube.com/watch?v=Cv9NSR-2DwM>

Cannonball Adderley, Mercy Mercy Mercy (composé par Joe Zawinul), 1966 <https://www.youtube.com/watch?v=H7jqyBq9hes>

Horace Silver, The Preacher, <https://www.youtube.com/watch?v=GEvru0HLKJc>

Un musicien inclassable : Thelonious Monk

Thelonious Monk (1917-1982) est un pianiste, bandleader et compositeur américain né en Caroline du Nord. Il se distingue par son jeu pianistique très personnel et complètement non-conventionnel. Il a écrit de nombreux morceaux qui sont entrés dans le répertoire des standards de jazz tels que Monk's Blues, Round' Midnight, Straight No Chaser, Evidence, Crepuscule with Nellie, In Walked Bud, I Mean You, Ruby My Dear, Misterioso, Monk's Mood. Il y a un super album pour découvrir le monde de Thelonious Monk en paroles : Carmen McRae sings Monk. Je recommande également le documentaire «Straight No Chaser».

Thelonious Monk, Round' Midnight, <https://www.youtube.com/watch?v=ojtuDUbRoxI>

Thelonious Monk, Misterioso, <https://www.youtube.com/watch?v=7te1syRAYO0>

Thelonious Monk Big Band, Brilliant Corners, <https://www.youtube.com/watch?v=wewsHcQh-d4>

Thelonious Monk Big Band, Straight No Chaser, <https://www.youtube.com/watch?v=XbZyPlwbOSc>

Jazz modal

L'album «Kind of Blue» sorti en 1959 annonçait déjà la couleur d'un changement dans l'approche harmonique du jazz. En effet, sur cet album, les morceaux ne contiennent pas beaucoup d'accords (sur «So What», il y a deux accords), les solistes peuvent alors aisément s'exprimer et développer leur discours. John Coltrane, qui est un saxophoniste ténor, a beaucoup apporté à l'harmonie jazz et a fait un réel travail de recherche en cassant les codes de l'harmonie tonale des standards, notamment sur l'album «Giant Steps» paru en 1959. D'autres musiciens importants sont Herbie Hancock, Wayne Shorter ou Ahmad Jamal.

John Coltrane (1926-1967) : musicien américain, saxophoniste ténor ayant joué dans le deuxième quintet de Miles Davis, puis ayant développé sa carrière avec des albums célèbres tels que «Blue Train» (1958), «Giant Steps» (1960) ou «Coltrane's Sound» (1964)

Herbie Hancock (1940) : pianiste, compositeur, bandleader américain ayant joué dans le deuxième quintet de Miles Davis, puis ayant également développé sa carrière avec des albums tels que «Takin'Off'» (1962) «Maiden Voyage» (1964), «Speak Like A Child» (1968) «Thrust» (1974). Il utilisait beaucoup de claviers en plus de jouer sur des pianos acoustiques.

Wayne Shorter (1933) : saxophoniste, compositeur, bandleader américain ayant également joué dans le deuxième quintet de Miles Davis. Se distingue par son univers compositionnel. Albums importants : «Speak No Evil» (1964) «Adam's Apple» (1966), «Native Dancer» (1975) entre autres.

Ahmad Jamal (1930) : pianiste, compositeur américain, dont le style pianistique était très reconnaissable (jouait en accords, avec pas mal de respiration et d'espace dans la musique). «Poinciana» reste son hit number one.

Ahmad Jamal, Poinciana, At the Pershing <https://www.youtube.com/watch?v=Ev-3kIXIEGA>

John Coltrane, Giant Steps sur l'album du même nom, <https://www.youtube.com/watch?v=h6NCx0wcrC4>

Herbie Hancock, Maiden Voyage sur l'album du même nom, <https://www.youtube.com/watch?v=hwmRQ0PBtXU>

Wayne Shorter, Footprints, <https://www.youtube.com/watch?v=3XvJFW0DHbU>

Free jazz

Le free jazz est, une fois de plus, un mouvement en réaction aux précédents que sont le jazz modal et le hard bop. Des musiciens tels qu'Ornette Coleman ou Cecil Taylor veulent se libérer complètement de la structure harmonique, rythmique ou formelle du jazz. Le mouvement est né dans les années 50, et Lennie Tristano a été un des précurseurs avec son album «Intuition and Digression», sorti en 1949. Le concept «improvisation-thème» existe toujours, mais la grille d'accords a disparu. Les musiciens peuvent affirmer leur personnalité musicale grâce à cette nouvelle liberté dans la forme, la mélodie et l'harmonie.

Ornette Coleman (1930-2015) : saxophoniste tenor/alto, trompettiste américain et figure très importante du mouvement free

Lennie Tristano (1919-1978) : pianiste américain s'inspirant du bop mais aussi de la musique classique pour créer son propre style, a beaucoup développé l'importance de la main gauche

Cecil Taylor (1929) : pianiste américain du mouvement free

Ornette Coleman, Lonely Woman, The Shape of Jazz to Come <https://www.youtube.com/watch?v=DNbD1JIH344>

Ornette Coleman, Tomorrow is the Question <https://www.youtube.com/watch?v=Pj7v9UU3mbE>

Ornette Coleman Double Quartet, First Take, Free Jazz, <https://www.youtube.com/watch?v=PpZkXrcRcAk>

Fusion/années 70 : label ECM, Keith Jarrett, Weather Report

Les instruments analogiques et acoustiques laissent place aux claviers, guitares électriques etc. Miles Davis, avec ses albums «Bitches Brew» ou «In A Silent Way» était déjà précurseur de ce mouvement musical.

Des groupes de fusion/jazz-rock comme les Brecker Brothers ou Weather Report voient le jour. Les rythmiques deviennent plus complexes et techniques, et l'influence du rock et de la pop se mêle à l'improvisation et la spontanéité propre au jazz. Chick Corea et Herbie Hancock, tous deux pianistes, ont été très investis dans ce genre musical. Les influences bop et funk des années 40 et 50 restent présentes dans la fusion.

C'est également à cette époque que naît le label ECM, créé par Manfred Eicher en 1969. Beaucoup de musiciens européens enregistrent sur ce label. ECM a une esthétique épurée, le pianiste Keith Jarrett a enregistré beaucoup d'albums sur ce label. Emergence des musiciens européens : Jan Garbarek, Enrico Pieranunzi,...

Chick Corea (1941) : pianiste américain, technique pianistique incroyable, a enregistré des albums comme «Now He sings Now he Sobs» (1968) ou «My Spanish Heart» (1976).

Keith Jarrett (1945) : pianiste américain ayant enregistré des albums comme «The Koln Concert» (1975), «Belonging» (1974) ou «Keith Jarrett Standards» (1983)

Figures importantes des années 70 : Miles Davis, Michael Brecker, Chick Corea, Dave Weck, Mike Stern, Pat Metheny

Weather Report, Palladium, Heavy Weather <https://www.youtube.com/watch?v=2QixVEoa598>

Herbie Hancock, Chameleon, <https://www.youtube.com/watch?v=UbkqE4fpvdl>

Chick Corea Elekrik Band, Beneath the Mask, 1991 <https://www.youtube.com/watch?v=s6SRthEZI8>

Brecker Brothers, Some Skunk Funk, https://www.youtube.com/watch?v=R0oY_47pwJ8

Chick Corea, Nite Sprite, <https://www.youtube.com/watch?v=UoiPIQvNbBI>

Keith Jarrett, Koln Concert, https://www.youtube.com/watch?v=R0oY_47pwJ8