

Samedi 30 mars - 11h00

Médiathèque André-Labarrère

VIDÉO-CONFÉRENCE | Auditorium

Par Pierre-Henri ARDONCEAU

Membre de l'Académie du Jazz et de la rédaction de Jazz-Magazine

**Le piano
dans le
jazz**

*Dans le cadre de
La saison*

PAU Capitale
culturelle
Les Médiathèques

Avant-hier 28 mars c'était...
La Journée Internationale du **Piano!**

Piano Day 2024 is on March 28th

Le Piano dans le Jazz

Médiathèque André Labarrère: 30 mars 2024
Saison Jazz à Pau 2023/2024

Sur demande à
ardonceau.pierre@orange.fr
envoi du Pdf de la conférence

**Le jazz est né il y a un siècle d'un
étonnant métissage
de différents styles de musiques...**

**Styles tous très présents
à la Nouvelle Orleans
au début du XXème siècle**

Parmi toutes les musiques jouées à la Nouvelle Orléans
à l'époque il y a bien sûr...

Le Rag Time

Musique **syncopée** (traduction du mot ragtime: « temps déchiré », en « lambeaux ») qui accentue les temps forts.

Le jazz inversera cela.

Musique assez « mécanique » et « raide »

Mais musique savante et complexe élaborée et jouée par une petite frange de musiciens noirs cultivés, souvent des créoles, très nombreux à la Nouvelle Orleans

Entièrement écrite (commerce important de l'édition de partitions des principales compositions de ragtime) généralement jouée au **piano** (mais aussi sur des pianos mécaniques!).

Le Rag Time

The King of RAGTIME

Featuring **16** of His
Greatest Rags!

Performed
by
Guido
NIELSEN

Scott JOPLIN

A vintage record label with a green background and a red central area. At the top, the title "The King of RAGTIME" is written in a large, ornate, white gothic font. Below the title, on the left, is a black and white portrait of a man in a suit, framed by a white oval. To the right of the portrait, the text "Featuring 16 of His Greatest Rags!" is written in a white, stylized font. Below this, it says "Performed by Guido NIELSEN" in a smaller, white font. At the bottom, a white banner with a decorative border contains the name "Scott JOPLIN" in a large, stylized font. The entire label is set against a dark background.

RAGTIME

with

SCOTT

JOPLIN

Même si fort agréable à écouter et ayant joué un rôle important
dans la naissance du jazz ...

Le rag-time n'est pas du jazz...

Il manque le swing...

Mais un maître du ragtime de
Nouvelle Orléans va jouer un grand rôle dans la naissance du jazz:

Jelly Roll Morton

Jelly Roll personnage extravagant va faire évoluer le ragtime ...vers le jazz.
Il s'était même auto proclamé : « inventeur du jazz »!

Jelly Roll Morton a créé au début des années 20 des orchestres avec instruments à vent autour de son piano...

Comme dans son étonnante composition (années 20) *Side Walk Blues*

En 1925 Louis Armstrong crée son fameux **Hot Five**...
Tous les historiens du jazz considèrent que la musique jouée par ce groupe
marque les véritables débuts de cette nouvelle musique.
Jusque là et depuis quelques années étaient nées des formes
qualifiées de jazz « pré-historiques »

C'est l'épouse Louis Armstrong qui est au piano. A noter: pas de contrebasse!.

Lil Hardin Armstrong

1926 : Lonesome Blues.

Le premier grand changement dans l'histoire du piano jazz date de la rencontre entre
Louis Armstrong avec le pianiste Earl Hines
à la fin des années 20

Earl Hines (1903/1983)

Earl Hines n'est pas connu du grand public mais il est unanimement considéré par les musiciens et les historiens du jazz comme le pianiste qui a ouvert la voie pour un changement fondamental dans le rôle du piano dans le jazz

Earl Hines a été le précurseur du « Stride », style de piano qui va être très important dans la période du triomphe du jazz dit « swing » (pendant les années 30).

Il a aussi créé et développé le « trumpet-piano style », en prolongeant certaines notes du clavier par un trémolo correspondant au vibrato de la trompette.

Le célèbre duo d'Armstrong/Hines en 1928 : Wheeler Bird

Earl Hines a aussi popularisé le « Boogie Woogie ». Un style spectaculaire et très apprécié de piano jazz

« *Saint Louis Blues* »...
Dynamité!

Le Boogie Woogie a aussi été utilisé par des pianistes de blues comme (souvenirs... souvenirs!) ... Memphis Slim

Memphis Slim pianiste de blues...

Retour aux années 30 à Harlem...
Le stride d'Earl Hines est partout...
Il fait de nombreuses émules et dans des registres variés...

Comme ***Fats Waller***

Fats Waller: un amuseur populaire... mais aussi un excellent pianiste

Un « soundie »...
Tout en plaisantant
et en faisant le « clown »
Son jeu de piano est remarquable

Apparition de Fats Waller dans le film *Stormy Weather* en 1943 (quelques mois avant son décès)

Même remarque que
pour la vidéo précédente...

Tout en plaisantant
et en faisant le « clown »

Son jeu de piano est remarquable

1'30

Les immenses stars des années 30: **Duke Ellington** et **Count Basie**
La grande noblesse du piano jazz... de l'époque swing et ... ensuite

Duke Ellington (1899/1972)

Count Basie (1904/1984)

Duke Ellington (1899/1974)

Un immense pianiste de jazz

Un compositeur prolifique

Mais aussi le chef d'orchestre d'un big band célèbre...

Très ouvert : il a joué avec des géants du jazz moderne

A triomphé dans le monde entier des années 30 jusqu'à son décès

Duke en solo sur une de ses plus belles compositions : « Take the A train »

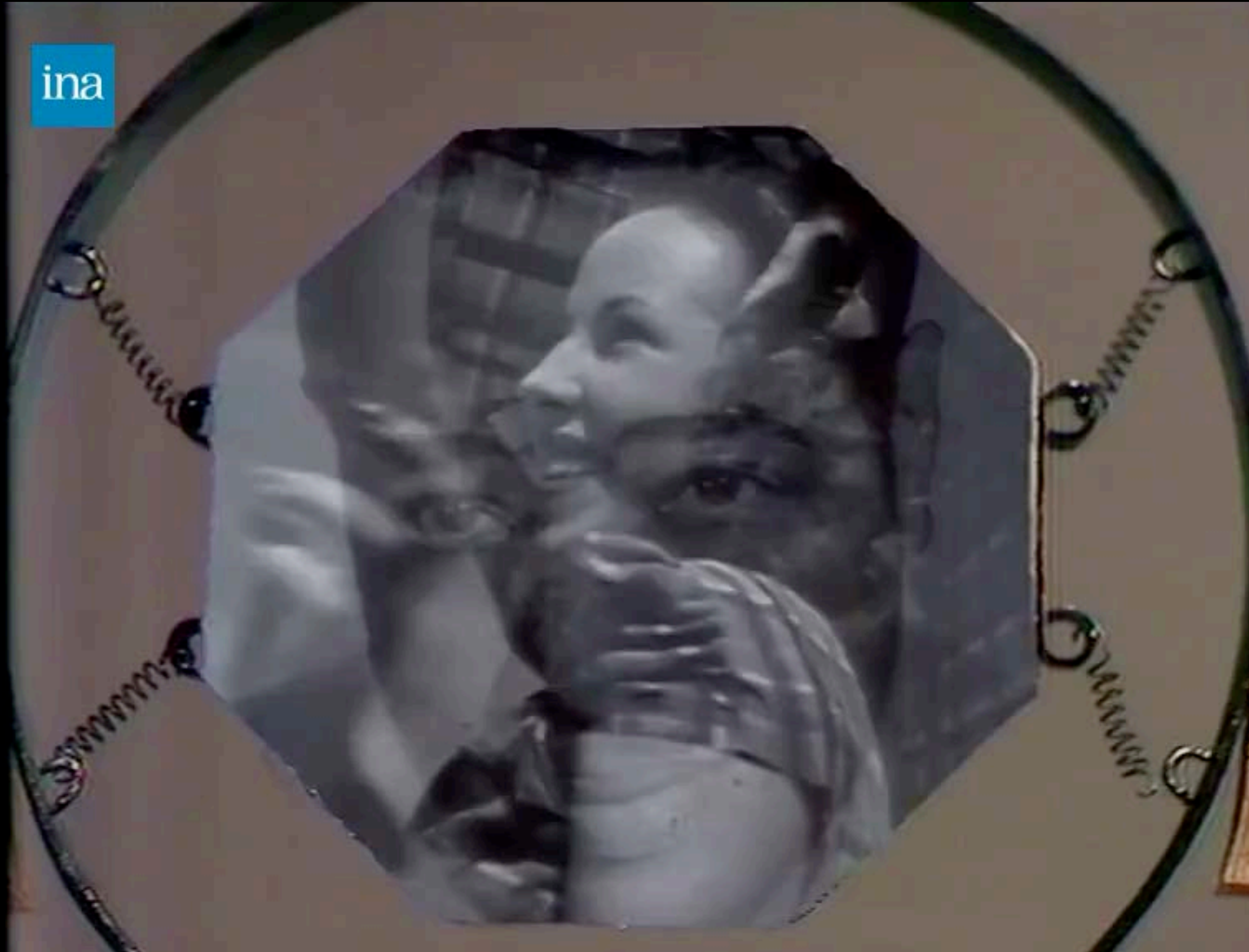

Take the A train... filmé dans un train... L'humour de Duke

Duke adorait les rencontres... et la France : la preuve!

ina

Duke et le jazz (très) moderne: il a enregistré un superbe disque avec John Coltrane

TAKE THE TRANE DUKE
DUKE ELLINGTON
& JOHN COLTRANE

FEATURING...
MY LITTLE BROWN BOON
TAKE THE COLTRANE
IN A SENTIMENTAL MOOD
ANGELICA
THE FEELING OF JAZZ

Duke en trio avec deux géants du jazz moderne

Count Basie (1904/1984)

Pianiste au style unique...

Le jazz de « Kansas City »

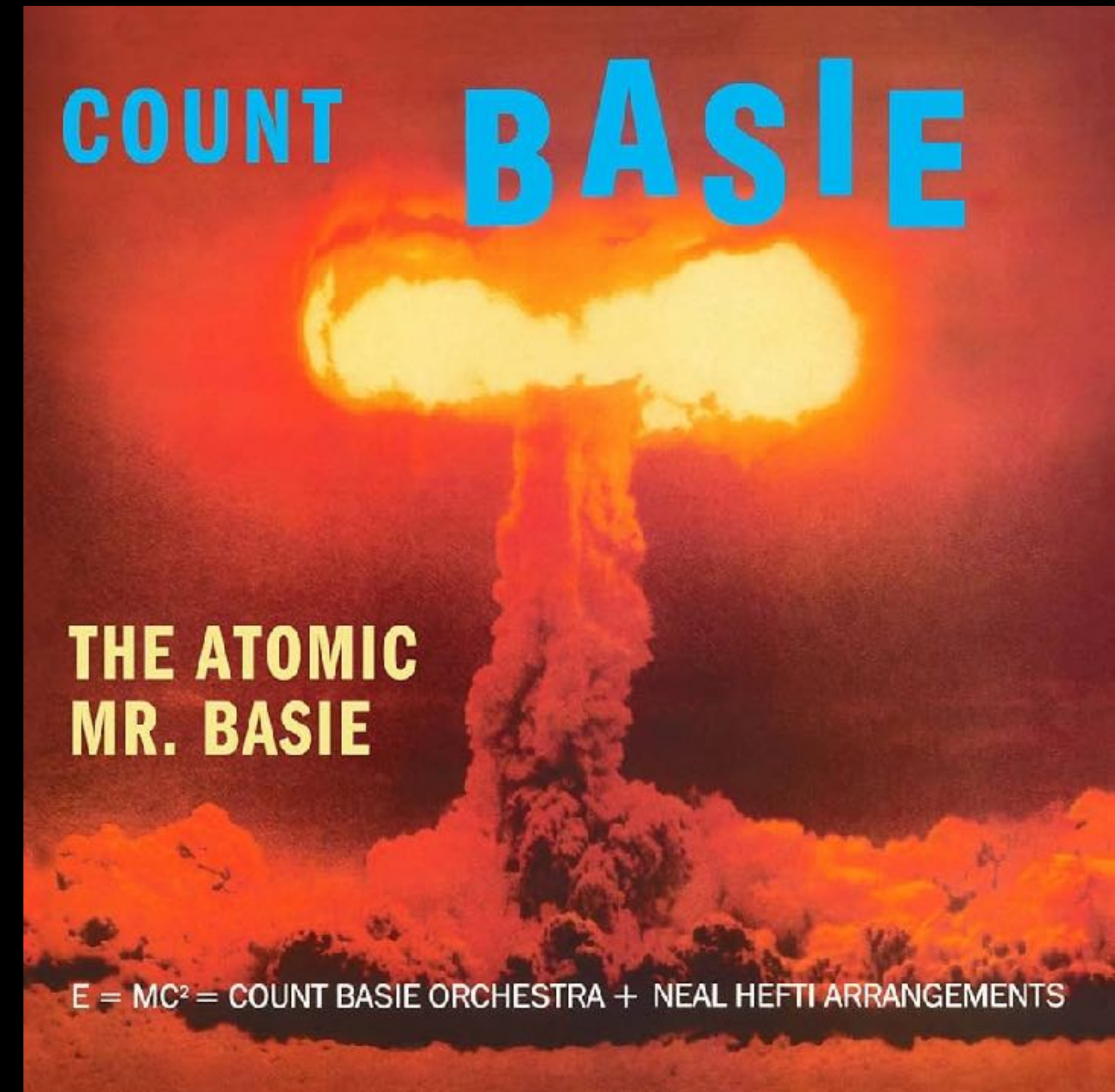
« Chef » d'un

big band mythique et

explosif

Salvador lui a rendu

Hommage

Les célèbres « intros » de Count Basie (Antibes 1961)

Count Basie en 1961 au festival d'Antibes Juan Les Pins

Solo de Count

2'20

ina.fr

Count Basie au Festival de Montreux en 1977

Fin de solo
caractéristique du
style de
Count vers 4'

Deux « inclassables » du piano jazz, les remarquables et populaires :
Art Tatum et Errol Garner

Art Tatum (1909/1956)

Errol Garner (1921/1977)

Art Tatum: *Tea for two* (1940)

Virtuosité et inventivité

Errol Garner

Il mesurait seulement 1m55 et se trimballait pour ses concerts dans le monde entier avec un annuaire téléphonique de Manhattan pour rehausser son siège!

Son « tube » de 1954: ***Misty*** (superbe « ballade »)

Clint Eastwood a choisi « Misty » en 1971 comme thème musical de son film « Play Misty for You »

Avec la révolution « be-bop » vers 1945 (la naissance du jazz moderne), le rôle du pianiste dans le jazz va beaucoup changer : manière de placer les accords et construction des solos très différentes de l'époque précédente (la « *swing era* »);

Deux figures majeures et étonnantes émergent:

Thelonious Monk et Bud Powell

Monk

Ils étaient
très amis

Powell

Thelonious Monk (1917/1982)

Monk en concert joue une de ses plus célèbres et superbes compositions: ***Blue Monk*** (années 60)

Solo de Monk à 3'

Bud Powell (1924/1966)

Bud Powell dans un club parisien dans les années 60. Capté par la TV française

Thème:
Crossing the Channel

Après Monk et Powell, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, un très grand nombre de pianistes de jazz très très talentueux et passionnants va apparaître. Dans le be-bop, le hard-bop, le jazz modal, le jazz rock, le jazz fusion.....

Impossible dans un temps limité comme celui de cette conférence de présenter leur travail...

Mais après avoir évoqué deux pianistes « hors normes » nous citerons quelques noms de très grands pianistes...

Oscar Peterson le virtuose infatigable du jazz moderne

Oscar Peterson (1925/2007)

Statue de Peterson à Ottawa

ina

La question du jazz au féminin

Dans les années 30 il y avait beaucoup de groupes de jazz composés uniquement de femmes. Mais après la seconde guerre mondiale le jazz est devenu « machiste ». La photo ci dessous en dit long! Depuis quelques années les choses ont bien changé...

Trois femmes seulement
Sur cette photo historique
dont la talentueuse
Mary Lou Williams,
Maxine Sullivan
et
Marian Mc Partland

Une grande dame du piano Jazz

Mary Lou Williams (1910/1981)

Mary Lou Williams, au festival de Montreux (1978): *The Man I love*

Mary Lou Williams, au festival de Nice en 1978, avec le batteur Jo Jones

Impossible, compte tenu du « format » de cette conférence
d'évoquer tous les très grands pianistes de jazz apparus depuis 1950!

Petite liste ***bien incomplète...***

- Nat King Cole
- Bill Evans
- Horace Silver
- Bobby Timmons
- Dave Brubeck
- Mac Coy Tyner
- Ahmal Jamal
- Paul Bley
- Keith Jarett
- Chick Corea
- Joe Zawinul
- Herbie Hancock
- Cecil Taylor
- Martial Solal
- Michel Petruccianni

Et bien sûr pour ceux qui ont la chance d'avoir un billet
pour les concerts de ce soir et de demain soir au Foirail:

Monty Alexander

Qui fêtera ses 80 ans à Pau!

Puisqu'il reste un petit « créneau »... quelques notes d'un tube composé par un pianiste de jazz...
On se quitte là dessus...

