

JAZZ *et* FLAMENCO

Le Flamenco et le Jazz

*Deux arts qui ont de nombreux points en commun:
conditions historiques de leurs naissances,
de leurs reconnaissances et de leurs évolutions.*

*Des très nombreux historiens et musicologues
ont travaillé sur ces deux musiques*

Mais deux arts qui longtemps
ne sont pas « fréquentés »!

Le Flamenco

Le flamenco est un
genre musical
et une danse
apparu au XVIIIe siècle.
Issu des diverses cultures
qui se métissèrent
au long des siècles en Andalousie.

**Le flamenco, selon la plupart des historiens,
trouverait donc son origine
dans le métissage de trois cultures :
arabo-musulmane, juive et andalouse chrétienne.**

C'est un art complet qui s'appuie sur 3 piliers :
chant,
musique instrumentale et,
danse.

Jusqu'à une période encore récente
la grande richesse du flamenco
se trouvait davantage dans
le rythme que dans les harmonies.

Le flamenco **ancestral** est très codifié.

Musicalement il se limite à quatre accords de base assez simples.

L'évolution du flamenco a consisté à explorer
un univers harmonique
beaucoup plus riche et vaste.

**La pratique de l'improvisation
mélodique et harmonique
existe depuis peu dans le flamenco.**

Grand rôle des gitans andalous dans la naissance du flamenco.

Importance du quartier de Triana de Seville avec ses
« cafes cantante »... («cabarets ») populaires.

*A l'époque de l'apparition du flamenco les élites
ne fréquentent pas ces « lieux » mal famés.
Le flamenco est alors souvent considéré comme
la musique d'une classe « pouilleuse ».*

Le Jazz...

Nombreux points communs avec le flamenco.

Naissance à la Nouvelle Orleans au début du XXème siècle.

Dans une zone « maritime » comme l'Andalousie.

Rôle fondamental des « afro américains », victimes de ségrégation raciale.

(Dans le flamenco... les gitans)

Métissage de différentes musiques:

gospels, blues, fanfares, percussions africaines, ragtime...

Métissage débouchant sur un nouveau style musical totalement original qui pendant une assez longue période ne s'est pas ouvert vers d'autres styles.

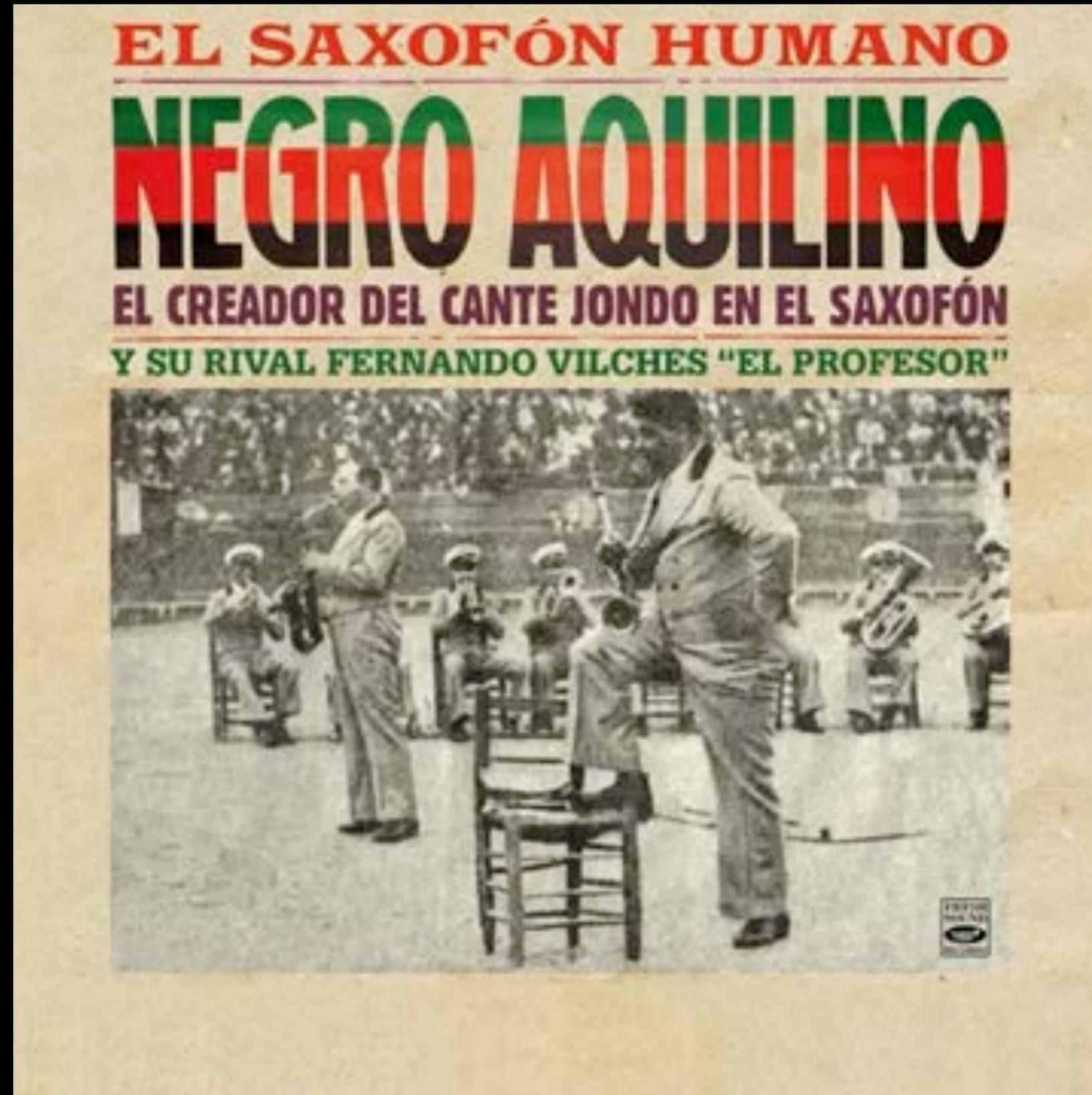
Le jazz est joué à ses débuts dans des bordels et clubs...

« Musique du diable » pour les religieux conservateurs..

A partir des années 60 ces deux styles musicaux,
(le flamenco et le jazz),
vont s'ouvrir à des métissages multiformes...

Le « *flamenco jazz* » objet de cette conférence
va dès lors nous offrir de nombreuses belles et
étonnantes rencontres.

Une tentative de rencontre avait eu lieu vers 1950... Pas franchement une réussite...

Quelques grands noms du jazz ont même utilisé le mot flamenco

Comme Lionel Hampton
en 1957...

Exotisme, effet d'annonce ...
Mais aucune fusion!
Et rien de marquant...

Après la seconde guerre mondiale
(et surtout depuis quelques décennies)
le jazz s'est ouvert à de nombreux autres univers musicaux :
Musiques afro cubaines, jazz rock, bossa nova, soul music,
électro jazz...

Rencontres qui ont généré de très belles choses.

Le « latin jazz » et, en particulier, le jazz inspiré
par des musiques hispaniques ont produit des chefs d'œuvres.

Comme le *Concierto d'Aranjuez* par Miles Davis en 1959
dans l'album « Sketches of Spain »

Miles Davis : « *Aranjuez* » (1959)

Superbe mais pas encore, ni vraiment, du « *Flamenco jazz* »

Même constat avec le célèbre thème hispanisant : ***Spain.***
Composition du pianiste Chick Corea.

Spain par Chick Corea à Montreux en 2004

Thème à 4'20

Du « jazz fusion » de très haut niveau...

Superbe mais comme pour M. Davis...pas encore du « Flamenco jazz »!!!

Alors ...

Et le « *flamenco jazz* » ?

Selon moult érudits la première apparition sur disque du « *Jazz Flamenco* » date de 1967 avec un enregistrement de l'excellent saxophoniste espagnol **Pedro Iturralde**.

Un album « historique »!

Mais Iturralde avait donné des concerts de « Flamenco jazz » dès 1964.

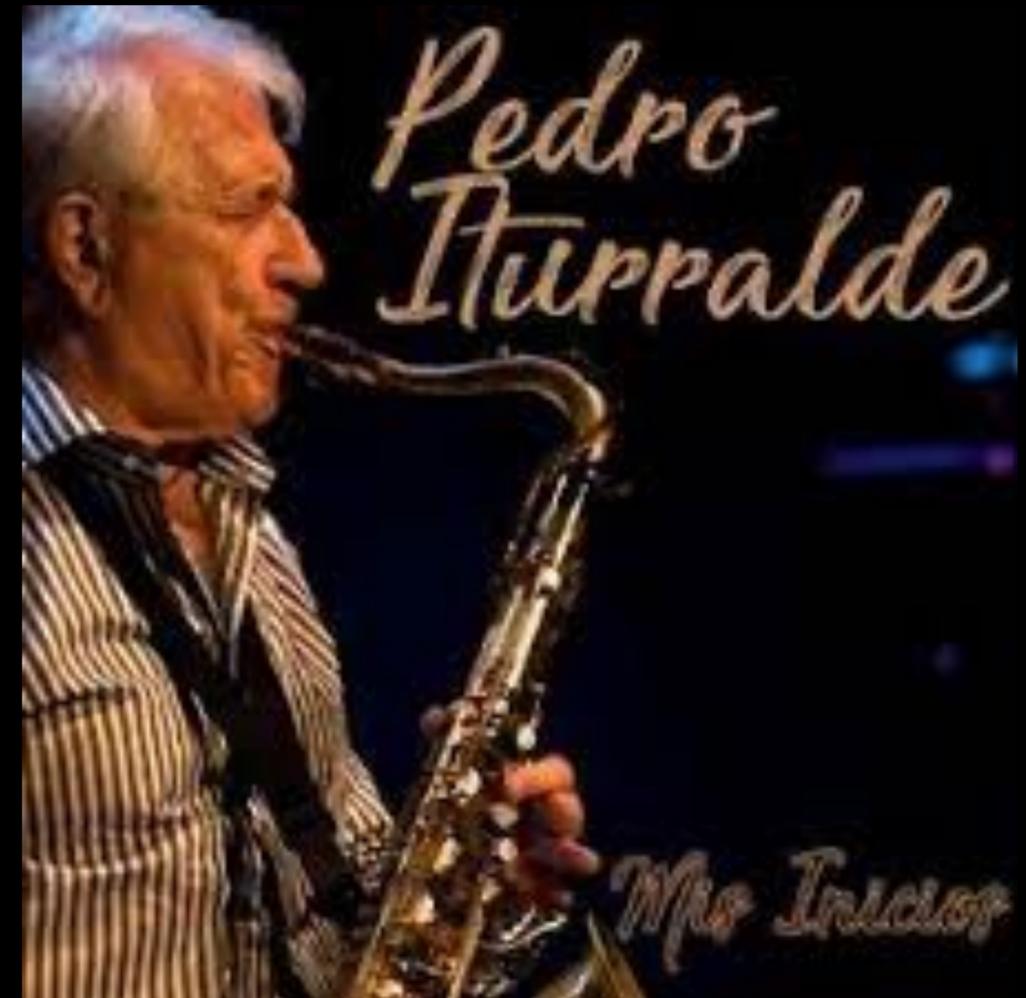
Sur internet cet album est souvent présenté ainsi...

Deux remarques...

- l'association à l'image de la corrida
- apparition d'un nom incontournable et essentiel dans cette conférence : Paco De Lucia

Pedro Iturralde (1929/2020)

Extrait 1 de ce disque « historique »

Superbe présence de la guitare de Paco de Lucia, tout jeune (il a 20 ans), pour sa première rencontre avec le jazz

Extrait 2 de ce disque « historique »

Superbe présence de la guitare de Paco de Lucia, tout jeune (il a 20 ans), pour sa première rencontre avec le jazz

Paco de Lucia (1947/2014)

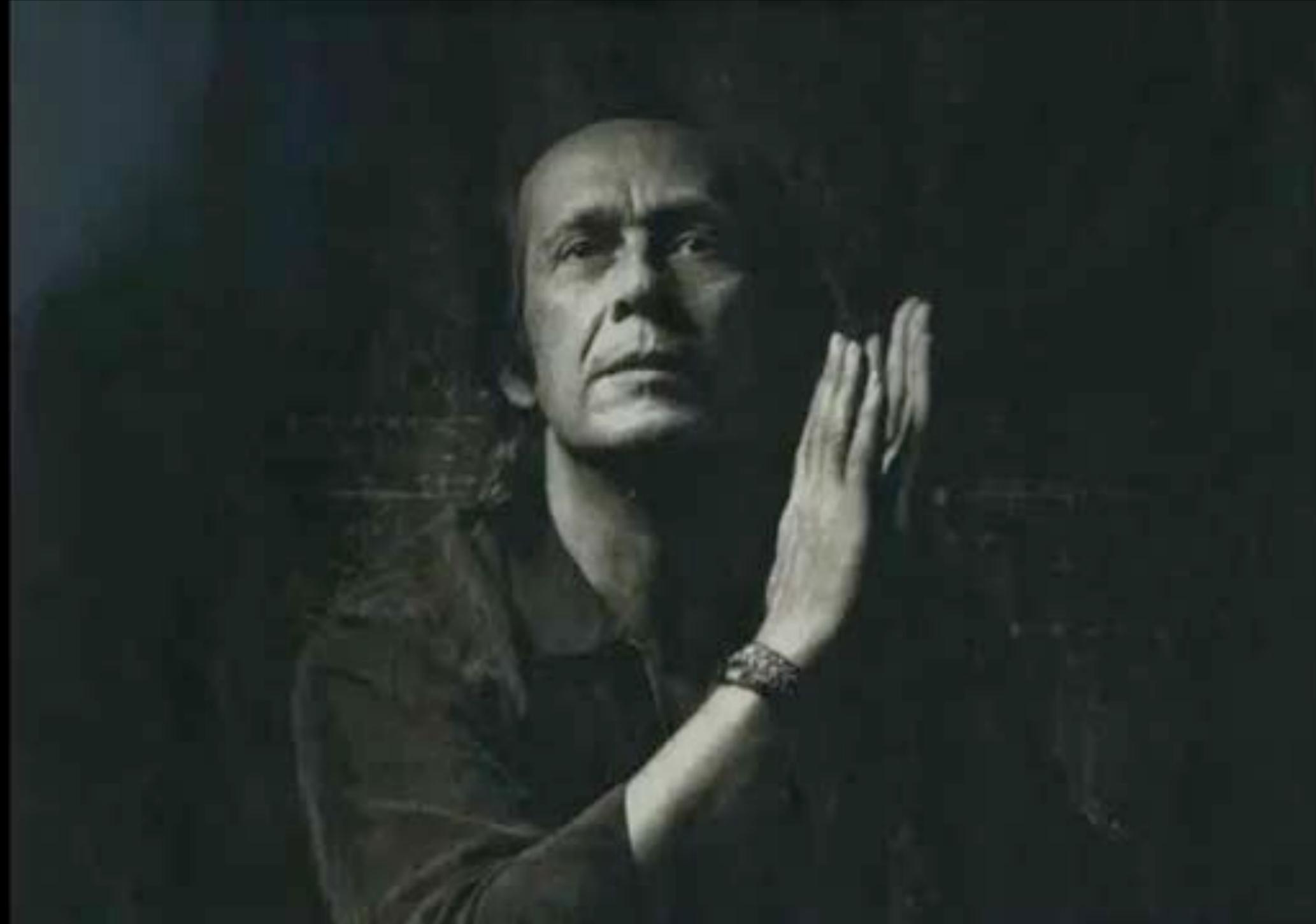

Après ce disque « Jazz Flamenco » de 1967 Paco De Lucia va devenir une star mondiale de la guitare flamenca.

Il donne de nombreux récitals dans le monde entier: en solo « absolu », avec des musiciens danseurs et chanteurs de « pur flamenco » traditionnel , ou avec son groupe où il intègre de jeunes musiciens très attirés par le jazz (saxophone, flûte, guitare basse, batterie).

Avec ce groupe « ouvert » il va pratiquer à très haut niveau créatif le flamenco jazz

Dés 1976 Paco de Lucia donne des concerts avec son groupe de jeunes musiciens qui aiment et pratiquent le jazz. La plupart vont ensuite créer leur propres groupes et jouer du « flamenco jazz ». Comme Carles Benavent (guitare basse) ou Jorge Pardo (flûte, saxophone...)

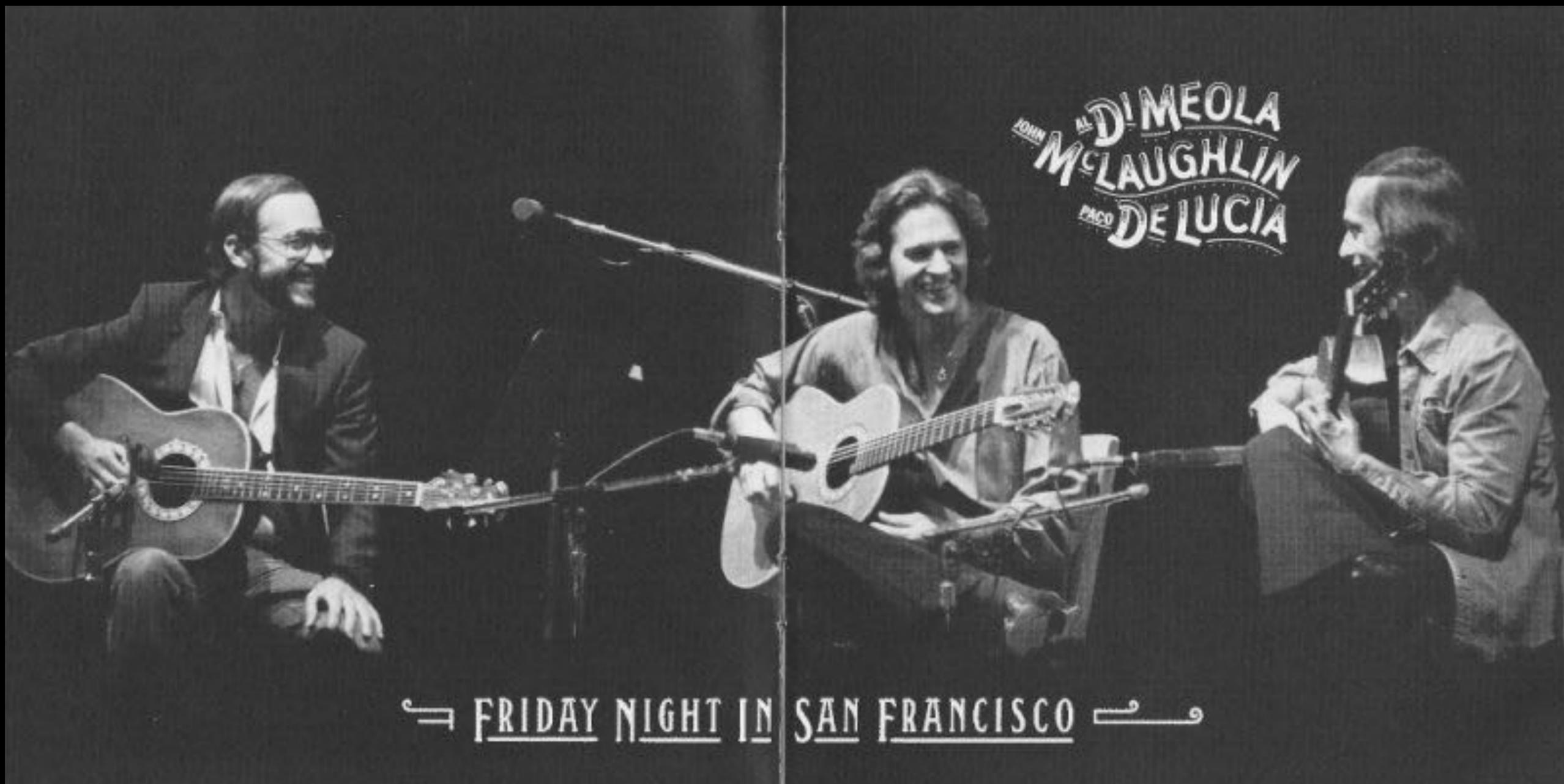

Rio Ancho (1976)

Années 90 avec son groupe « Flamenco Jazz »

En 1980 un trio de guitaristes virtuoses est créé autour de la personnalité de Paco de Lucia.
Ce trio donne un concert triomphal à San Francisco.
L'enregistrement de ce concert est publié en disques et les ventes sont gigantesques.
Dans la foulée le trio est programmé dans le monde entier et attire des foules énormes.

AL DIMEOLA
JOHN McLAUGHLIN
PACO DE LUCIA

⇒ FRIDAY NIGHT IN SAN FRANCISCO ⇨

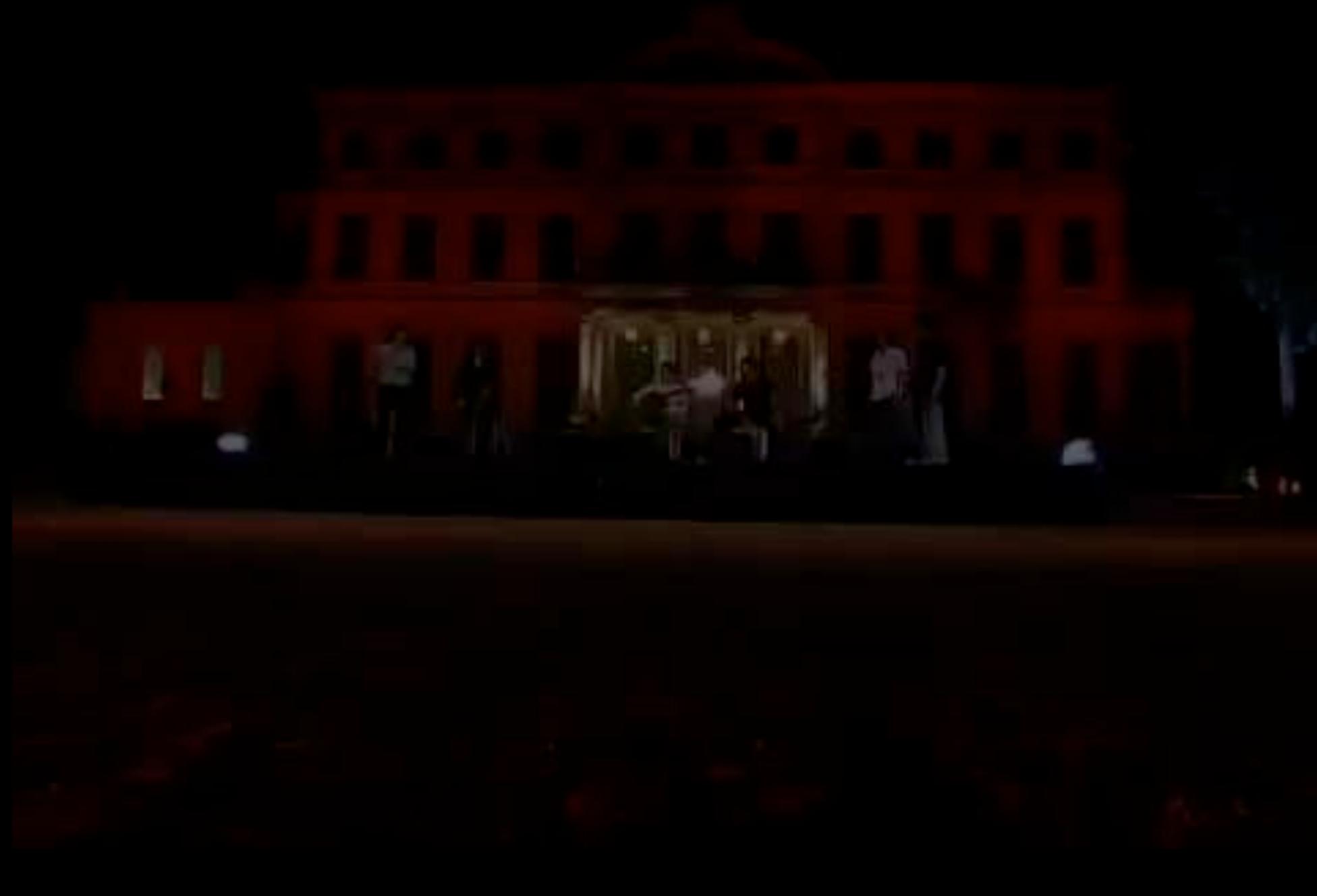
Superbe vidéo des années 80 d'un concert de ce trio de guitaristes virtuoses et complices à Modène (Italie)

Jorge Pardo

Saxophoniste et flutiste

Jorge Pardo un disciple de Paco de Lucia dans le flamenco jazz.

Carles Benavant

Guitare basse

Autre disciple de Paco de Lucia : Carles Benavant

Un immense chanteur

Cameron de la isla

est toujours resté dans les codes du flamenco traditionnel.

Sauf une fois... en 1979.

Ce qui lui a été reproché à l'époque par les puristes.

Avec son album ***La leyenda del tiempo***, où il a introduit

des instruments électriques...

Pas vraiment du jazz flamenco mais intéressant...

Camarón
La
leyenda
del tiempo

rtve.es

300
MILLIONES

À 3' synthé!

Puis vint le temps des

« ***Nuevos flamencos*** »

Avec comme leader le pianiste Chano Dominguez (né en 1960).

Qui était en concert à Pau les 9 et 10 février au Foirail!

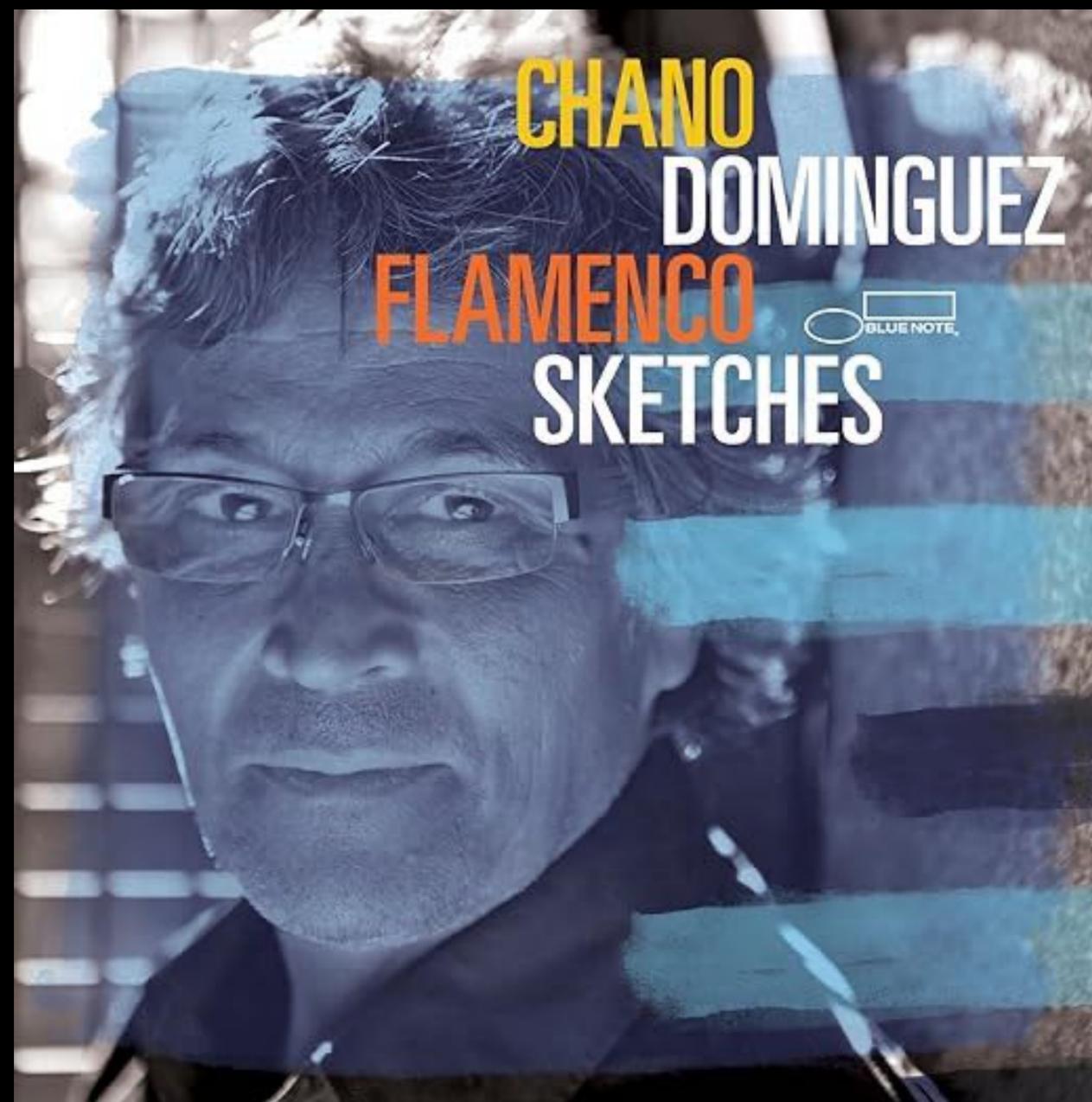

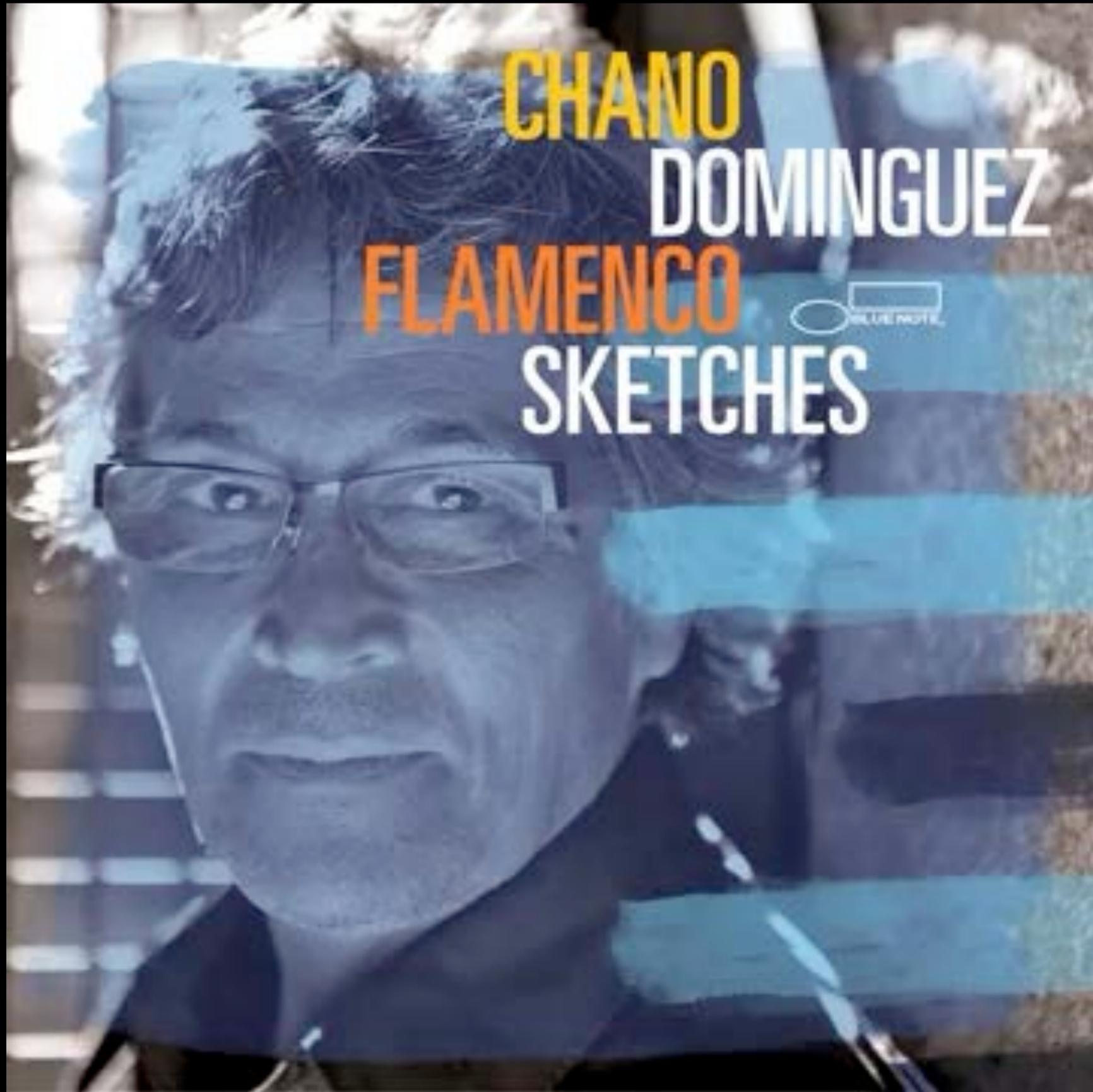
Chano Dominguez en Trio à Marciac

« *Bulerías* » par Chano Dominguez . Flamenco Jazz piano solo

Disque de 2012

Serpent's Tooth (2012)

Chano en répétition avec un des ses projets « quartet flamenco »

Vidéo étonnante ...

Quand Chano Dominguez « rencontre » Winton Marsalis!!!

Au festival de Vitoria (sp)

Chano Dominguez et le big band de Marsalis (festival de Vitoria)

3'10

2

L'avenir : une nouvelle « membre » du petit monde du flamenco jazz

La pianiste **Melodie Grimard**

**Melodie Grimard
et son groupe**

Pour clore cette conférence...

Présent (et quelle présence!) aussi à Pau les 9 et 10 février au Foirail un des jeunes représentants les plus brillants du « Nuevo flamenco jazz » :

Antonio Lizana

Avec son groupe qui, depuis plus d'un an, triomphe partout en Europe

Antonio Lizana et son groupe à Paris tout récemment

