

Samedi 12 avril - 11h00

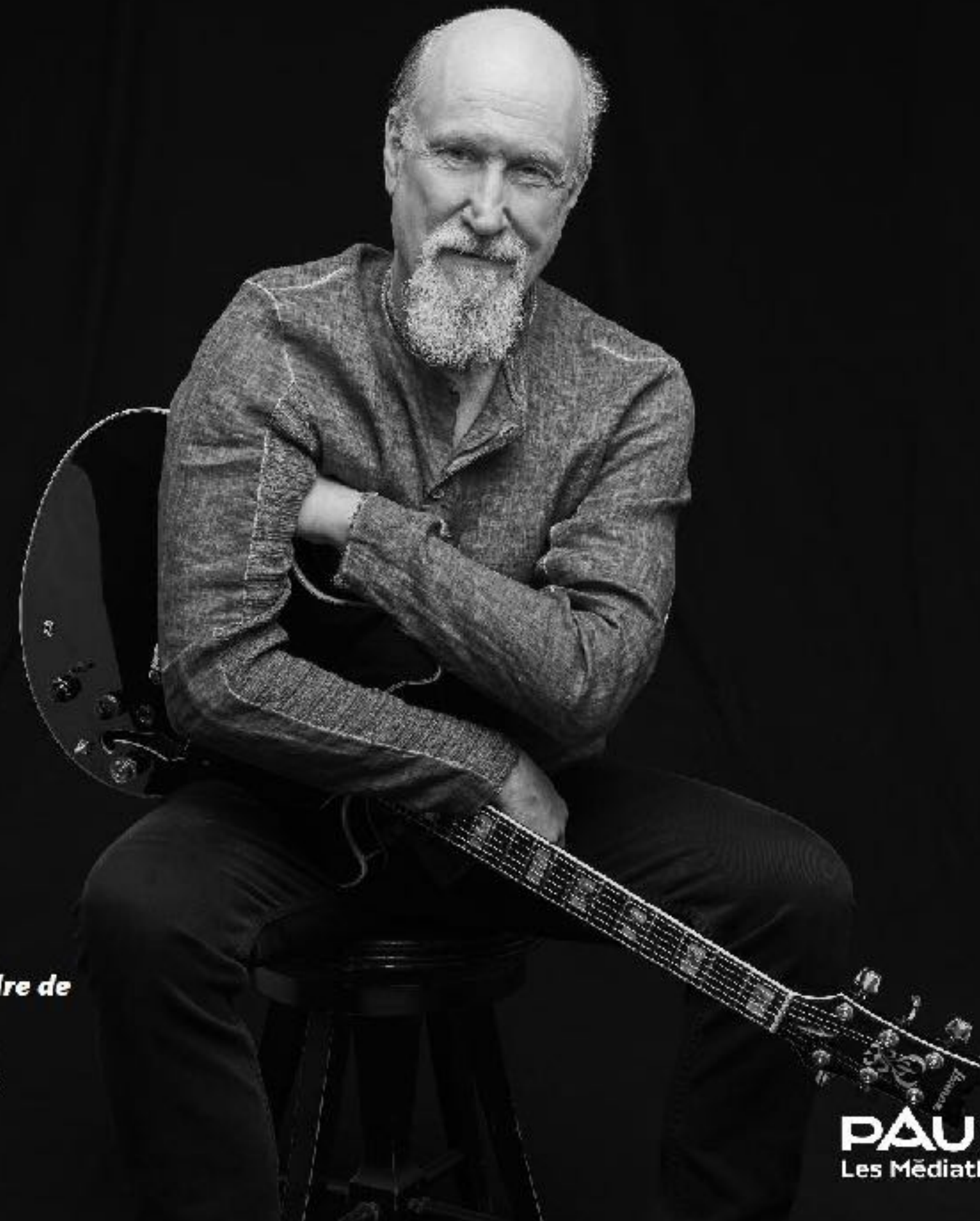
Médiathèque André-Labarrère

CONFÉRENCE | Auditorium

Par Pierre-Henri ARDONCEAU

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

La guitare dans le jazz

© Nick Suttie

Dans le cadre de
La saison

PAU Capitale
culturelle
Les Médiathèques

Pour recevoir le pdf de cette conférence
mail à ardonceau.pierre@orange.fr

Prochain (et dernier) concert de la Saison Jazz à Pau

KAREEN GUIOCK THURAM "NINA"

VEN. 23.05.2025 ✦ SAM. 24.05.2025 À 20H

A l'occasion de ce concert conférence Nina Simone Story le 24 mai (ici 11 h)

La guitare dans la musique de jazz

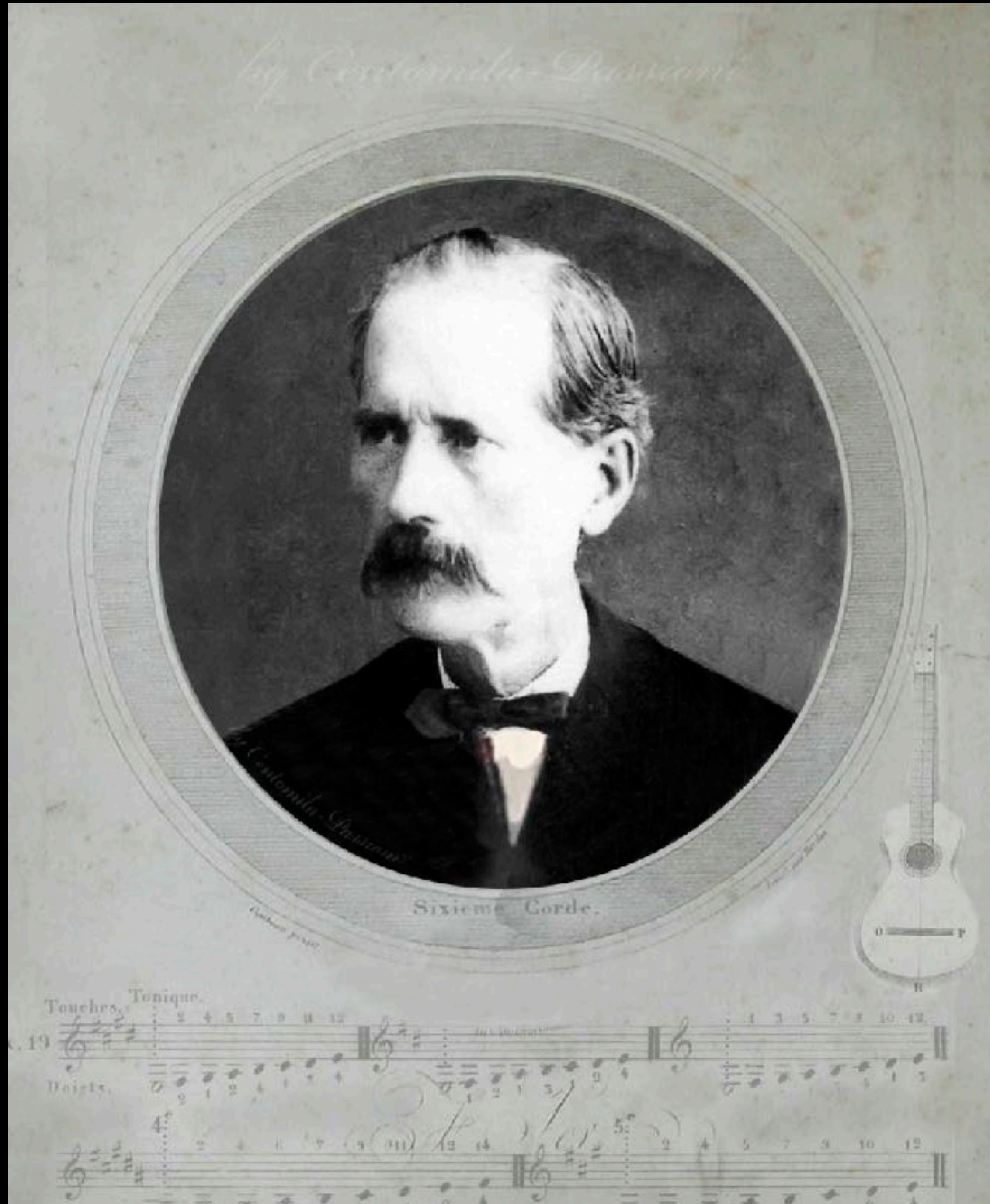
En préambule, quelques mots sur l'histoire de l'instrument...

La guitare est un instrument à cordes pincées, une version européenne des luths...

Les cordes des luths comme celles... de la guitare sont disposées parallèlement au manche de l'instrument

C'est un luthier espagnol Antonio de Torres qui a créé la forme « moderne » de la guitare vers 1850, qui n'a pratiquement pas évolué depuis. Elle est utilisée entre autres pour la musique classique et le flamenco...

Antonio de Torres

Les principaux types de guitare utilisés par les jazzmen guitaristes

Un modèle de guitare acoustique (dite aussi guitare « sèche »)

La guitare acoustique peut se jouer avec des cordes en nylon ou métalliques. Au 19ème siècle elles étaient en boyau.

Les jazzmen qui jouent avec des guitares acoustiques ont besoin d'un micro de sonorisation ou d'un ampli relié à un micro spécifique.

Des microphones spéciaux adaptés à la sonorisation des guitares acoustiques sont utilisés.

Guitare électrique avec « caisse » ouverte

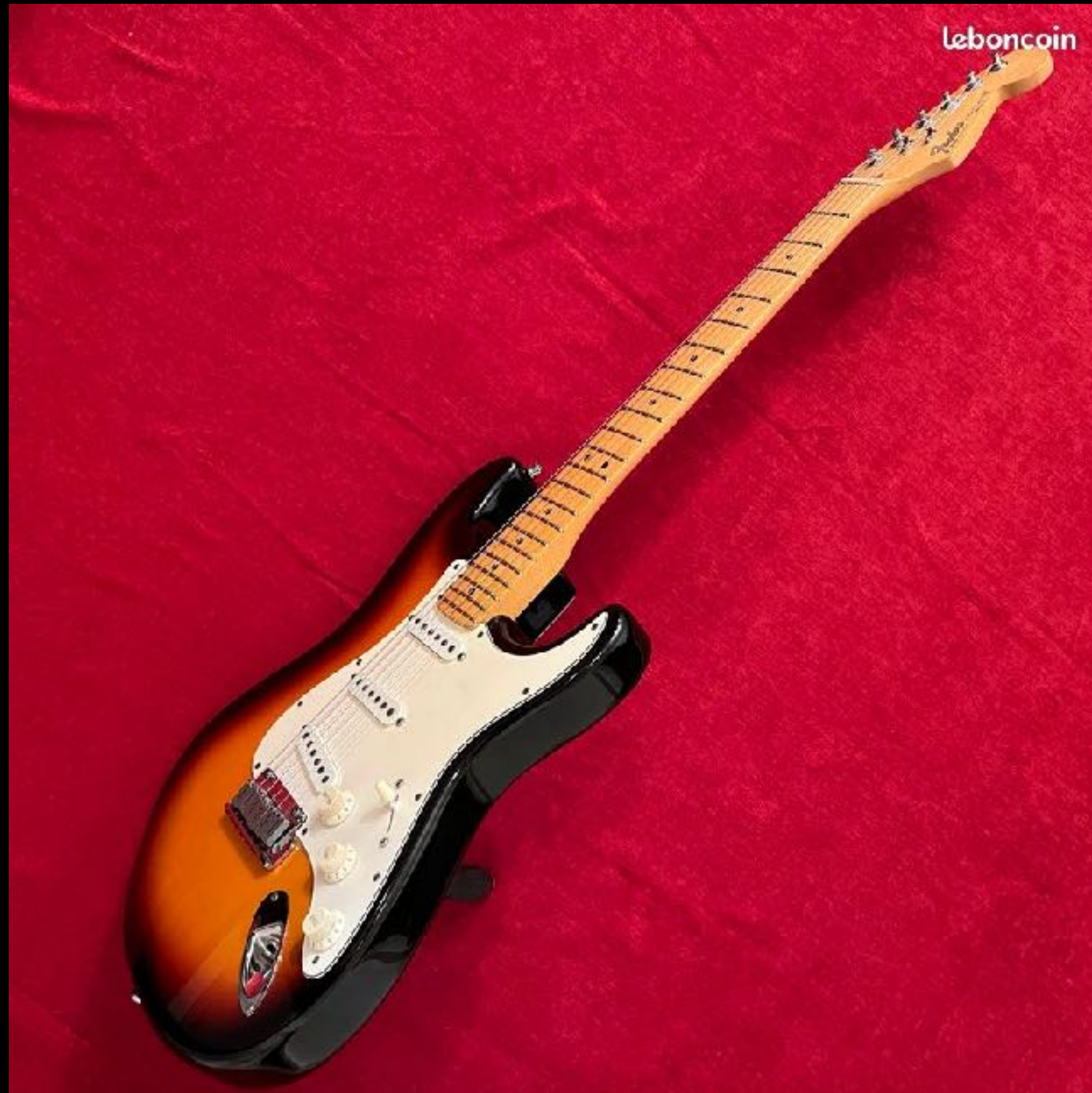

Une des plus célèbres guitare électrique sans « caisse » ouverte : la ***Gibson Les Paul*** *

Très utilisée par les jazzmen ... mais il y existe beaucoup d'autres modèles!

Autres modèles sans « caisse » très utilisés

Fender

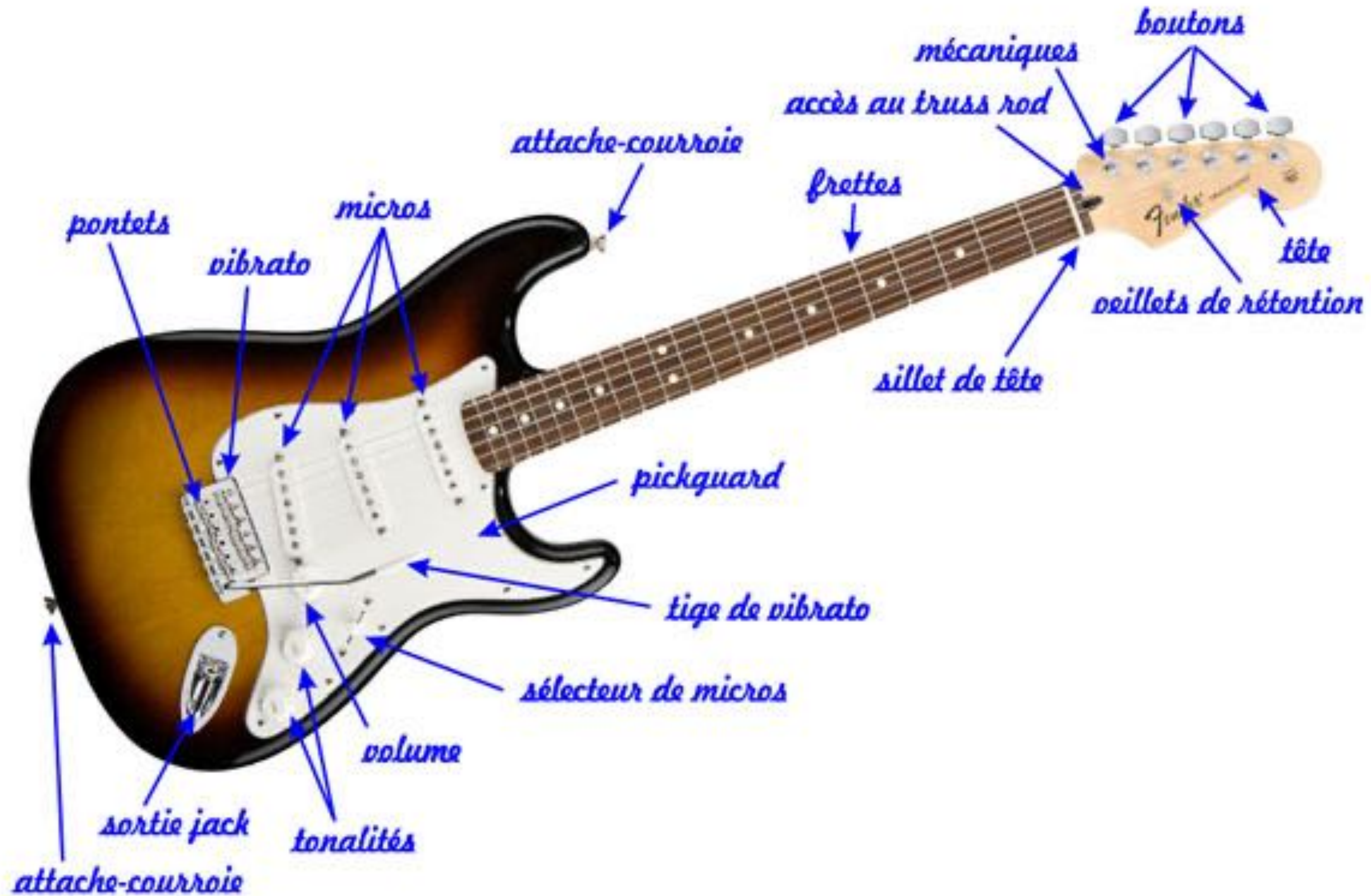

Epiphone

Micros de guitare électrique: deux exemples

« Anatomie » d'une guitare électrique

Le « kit » du jazzman guitariste « électrique » en voyage...

Rare et originale: une guitare « squelette » !

Combien de cordes à la guitare ?

Et le banjo?

4 cordes et
une peau comme celle d'un tambour...

On en reparle très vite..

La guitare dans le jazz ...

Avant d'évoquer la place de la guitare dans le jazz un rapide rappel sur la naissance du jazz à La Nouvelle Orleans au début du 20ème siècle.

L'incroyable « melting pot » musical à la Nouvelle Orleans au début du XXème siècle qui a donné naissance au jazz

- musiques africaines (voix et percussions)
- chants de travail : fields holders, work songs
- chants d'esclaves
- fanfares (immigrants venus d'europe)
- musiques occidentales (les musiques des maîtres et des « dominants » : polkas, vases, mazurkas... les opéras)
- le ragtime
- chants religieux de multiples églises, negro spirituals
- camps meetings, preachers itinérants
- musiques populaires : cabarets, minstrels show, « vaudevilles », comédies musicales de Broadway, country music, musiques cajun en Louisiane
- musiques des caraibes (cultures créoles)
- ainsi que bien d'autres formes musicales omniprésentes aux USA (comme les musiques Klezmer: « importées » par les communautés juives des pays de l'est)
- Et... bien sûr

-

Le **BLUES**

Robert Johnson bluesman guitariste

Son célèbre thème

« Cross Road »

**La guitare tient une place importante dans le jazz.
Elle peut jouer un rôle harmonique, rythmique et mélodique.**

**Lors des débuts du jazz, la guitare était principalement utilisée
pour jouer des accords rythmiques.**

Mais son faible volume sonore l'a handicapé.

**Les studios d'enregistrements et les sonorisations
des clubs étaient très archaïques dans les années 20.**

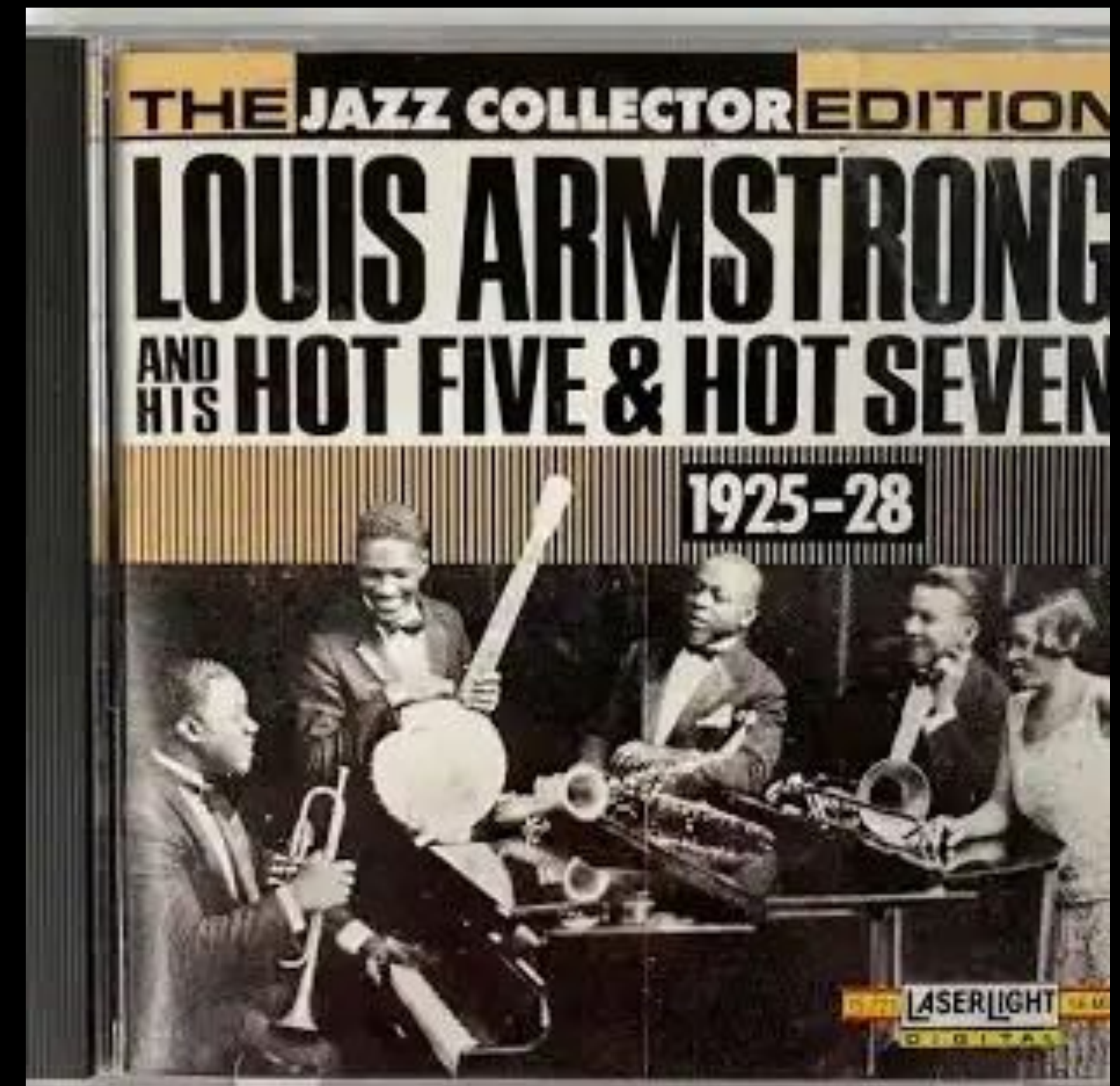
**C'est donc le banjo qui pendant quelques années va la « remplacer »
pour le rythme et l'harmonie...**

A cause de son faible volume sonore, la guitare est souvent remplacée dans les débuts du jazz par le banjo, plus percutant, plus sonore.

Ce qui était important lors des premiers enregistrements car, *rappel*: les studios étaient assez « archaïques »!

Dans le premier Hot Five de Louis Armstrong en 1925 le banjo remplace la batterie!

Les premiers disques du Hot Five d'Armstrong sont considérés comme représentant les véritables débuts du jazz...

Au banjo : Johnny Saint Cyr

Armstrong avec son Hot Five en 1925 (Johnny Saint Cyr au banjo): *My Heart*

Les historiens du jazz considèrent que le jazz est né au milieu des années 20
avec les

Hot Five et Hot Seven

de Louis Armstrong

Que nous venons d'écouter...

Johny Saint Cyr au banjo avec Armstrong en 1925 était aussi un excellent guitariste.

En solo sur *Original Jelly Roll Blues*

Deux pionniers très importants de la guitare jazz.

Lonnie Johnson (1899/1970) et,

Eddie Lang (1902/1933)

Lonnie Johnson

Eddie Lang

Eddie Lang/Lonnie Johnson: ces deux pionniers ont joué ensemble.

Eddie Lang/Lonnie Johnson en duo en 1929: Hot Fingers

Eddie Lang/Lonnie Johnson en duo en 1929 : Midnight Call Blues

Le Blues toujours présent!

Lonnie Johnson en solo en 1928 : Playing with the strings

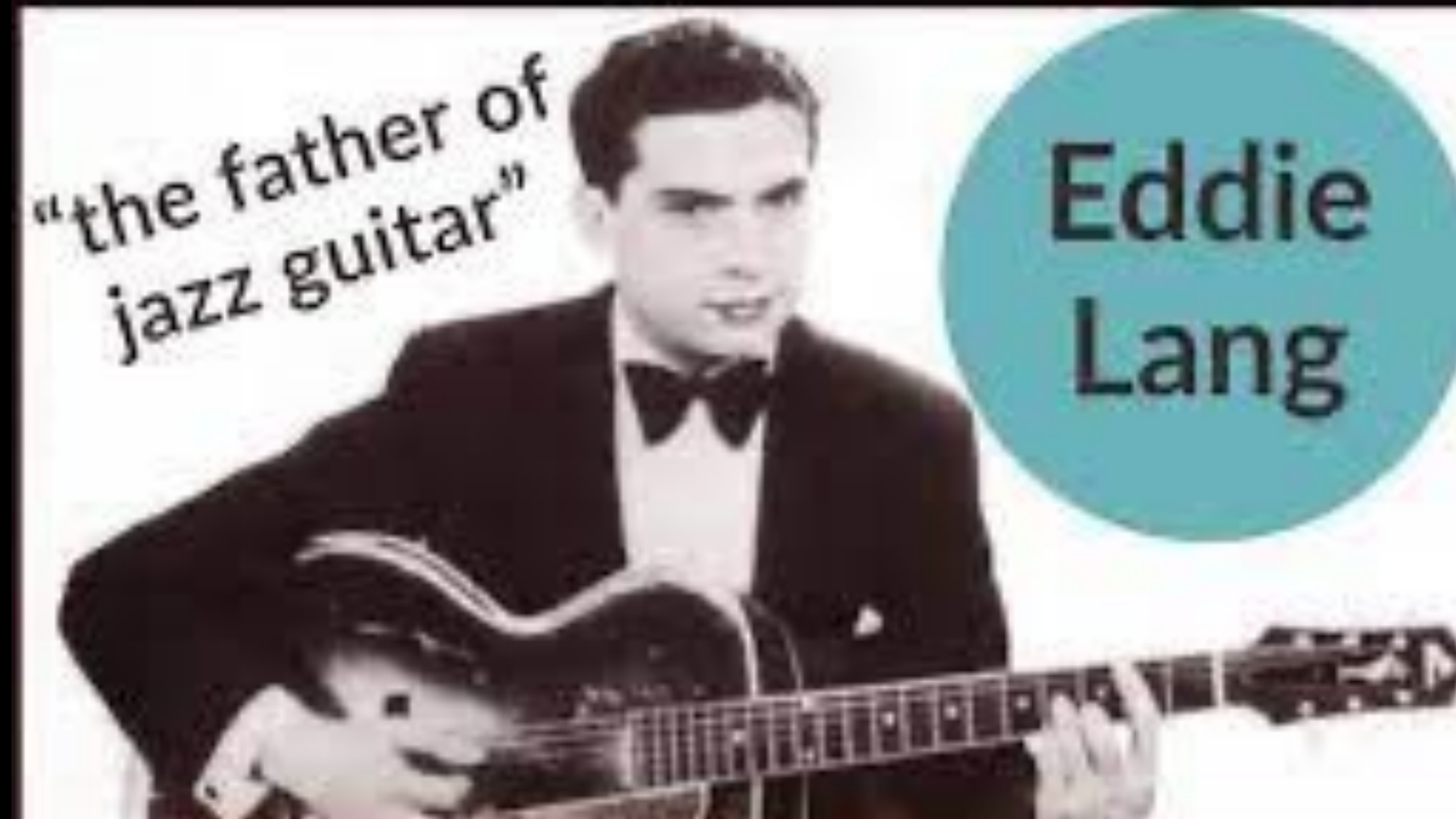
Eddie Lang (1902/1933), mort à 31 ans, est un des premiers guitaristes de jazz « innovant ».

Car il ne va pas se contenter d'accompagner « rythmiquement » l'orchestre...

Il va jouer des solos.

Les encyclopédies du jazz le qualifient de

« ***Père de la guitare jazz*** »

Eddie Lang : « *I'll never be the same* » *(1928)

* NB : le swing n'est pas encore là!

Dans le film « The King of Jazz » de 1930 (un navet absolu)

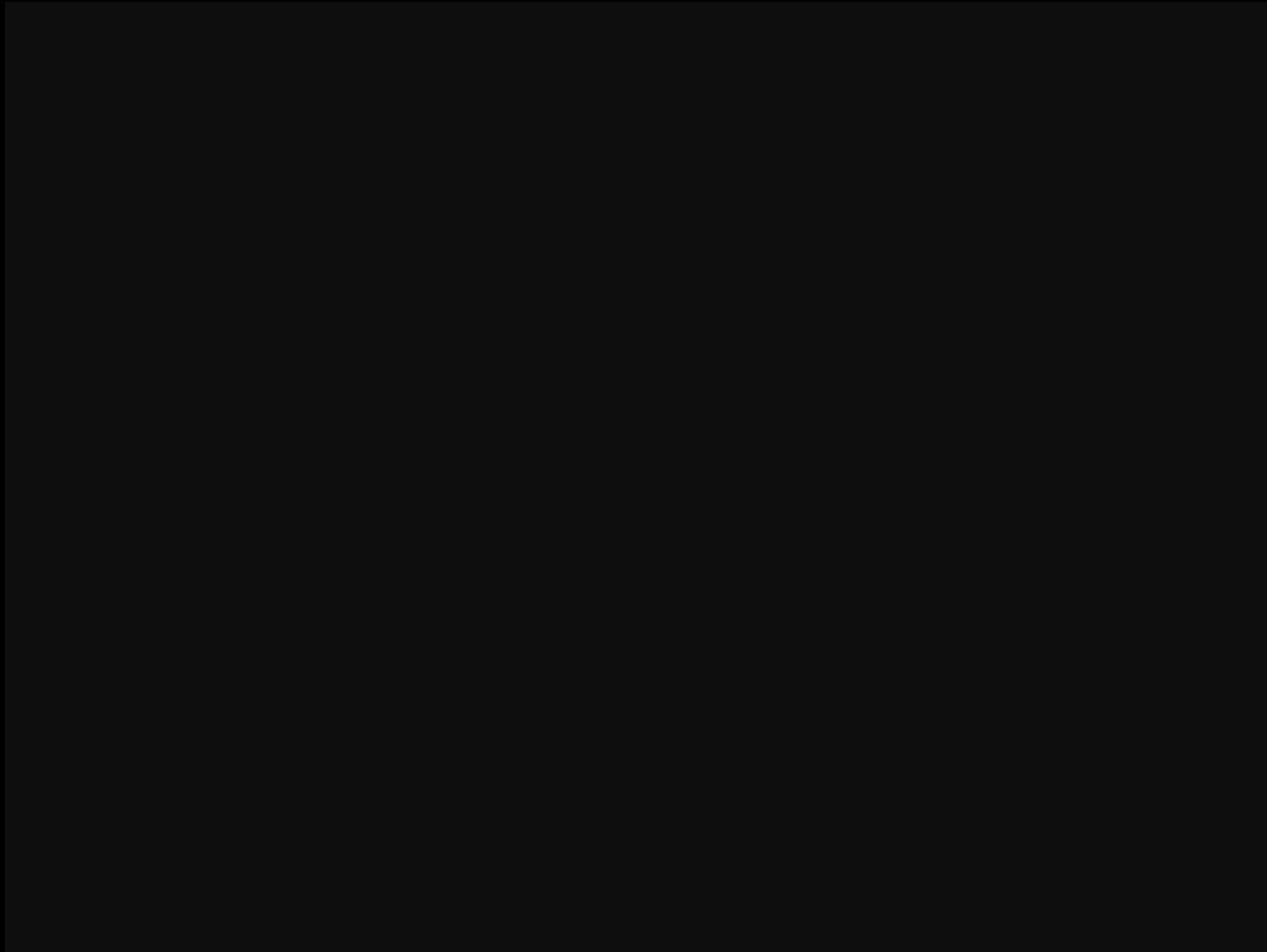
Il joue en duo avec le violoniste Joe Venutti.

Préfiguration du duo (à venir!) Django Reinhardt/Stéphane Grappelli?

Eddie Lang (guitare) avec Joe Venutti (violon) dans le film « *The King of Jazz* » (1930)

Eddie Lang en 1932 (en duo): *Pickin My Way*

La guitare jazz, pendant la « swing era » (toutes les années 30 en gros...), va beaucoup évoluer.

Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, immenses stars du jazz de l'époque vont « employer » des guitaristes.

Généralement comme accompagnateurs...

Duke avec Freddy Guy

Count Basie/Freddy Green

Charlie Christian/Benny Goodman

Duke Ellington a intégré le guitariste Freddy Guy dans son grand orchestre.
Mais... il le cantonne généralement à un rôle d'accompagnateur.
Comme dans son « tube » The Mooche en 1928

Freddy Guy

The Mooche (1928)... Freddy Guy... accompagne.

Count Basie a employé le guitariste **Freddy Green** (1911/1987) pendant 50 ans !

De 1935 à 1985 (décès de Count Basie). Green est mort deux ans plus tard.

Green ne prenait, à quelques rarissimes exceptions près, jamais de solos!

F. Green jouait uniquement en accords et participait de manière remarquable à l'assise rythmique du grand orchestre.

Count Basie Orchestra avec ***Freddy Green***... sur le thème *All of Me*.
Green y assure de manière parfaite et métronomique le tempo
tout en donnant les bonnes tonalités harmoniques à l'orchestre.
Un journaliste demanda un jour à Count Basie à quoi servait le guitariste?
Count lui répondit: « *S'il s'arrête de jouer vous comprendrez!* »

Basie/Green : 50 ans de complicité joyeuse!

Count Basie/Freddy Green : *All of me* (1965). Du pur swing!

Un des rares solos (mais est-ce un solo?) enregistré de Freddy Green avec Count Basie: *The Elder*

Vers 4'30

Django Reinhardt (1910/1953)

Django musicien manouche a débuté tout jeune au banjo et à la guitare en accompagnant des accordéonistes dans des bals parisiens.

En 1928 la caravane dans laquelle il vit prend feu. Sa main gauche est gravement mutilée. Pendant son long séjour à l'hôpital avec une volonté incroyable il se remet à pratiquer la guitare. Il s'acharne de longues heures à rééduquer sa main. Et... il réussit à jouer à nouveau de manière virtuose sans pouvoir utiliser les deux doigts de sa main gauche!

Django jeune au Banjo

La main brûlée de Django

Au début des années 30 il s'installe sur la Côte d'Azur, rejoue dans les cabarets et les bals.

Un peintre, Emile Savitry, lui fait découvrir le jazz.

Coup de foudre!

Django ne sait ni lire ni écrire la musique.

Mais il a l'oreille absolue. A peine a t-il entendu un morceau qu'il peut le rejouer et improviser sur ses harmonies!

Toulon 1930:

Django lève les bras

Django s'installe à Paris vers 1932. Il joue beaucoup et impressionne les (« rares » à l'époque!) amateurs de jazz. Dont ... Jean Cocteau.

En 1934 il rencontre, dans l'orchestre de l'hôtel Claridge à Paris, le violoniste Stephane Grappelli et il crée avec lui une formation originale qui va devenir très populaire:

**« Le quintette du Hot Club de France »
Trois guitares, une contrebasse et, un violon.**

Ce quintette a joué une musique d'un style unique dans l'histoire du jazz.

Minor Swing par le Quintette du Hot Club de France

Thème composé par Django Reinhardt

Rare : une vidéo de Django jouant « J'attendrais » (1939)...

Une surprise!

Pendant la guerre Django et Grappelli ne se sont pas vus.

Grappelli s'est réfugié à Londres. Django est resté en France.

A la fin de la guerre ils se retrouvent pour un enregistrement à Londres.

L'ingénieur du son leur demande de jouer « quelque chose » pour effectuer ses réglages...

Spontanément Django et Grappelli improvisent sur... ?

Ecoutez...

Echoes of France

Le « tube » mondial de Django : *Nuages*. Version de 1953 à la guitare électrique.

Ce thème lui a sauvé la vie!

Après guerre Django a un comportement souvent imprévisible.

Il joue en concert quand... il en a envie.

Il achète une maison. Peint, joue au billard, pêche à la ligne...

A la surprise de nombre de ses admirateurs quelques temps avant son décès (d'une congestion cérébrale en revenant de la pêche à la ligne) il adopte la guitare électrique et décide de jouer du jazz moderne (du be-bop) !

Django au billard

Django quelques temps avant son décès dans sa maison de Fonainebleau

Son dernier disque en 1953 avec Martial Solal et des jazzmen « be-boppers »

Chez Moi (1953) : Django joue du be-bop à la guitare électrique!

Samois sur Seine

Charlie Christian (1916/1942) l'innovateur trop tôt disparu (à 26 ans: tuberculose).

Un des tous premiers guitariste électrique. Improvisateur inspiré.

Il a participé au début des années 40 à des jam sessions avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk préfigurant le jazz moderne (le be-bop).

Charlie Christian a beaucoup joué en 1939 et 1940, dans différentes formules (Duo, Trio, Quartet, Quintet, Sextet, Big Band) avec le clarinettiste **Benny Goodman**, qui était alors une immense « star » du jazz swing.

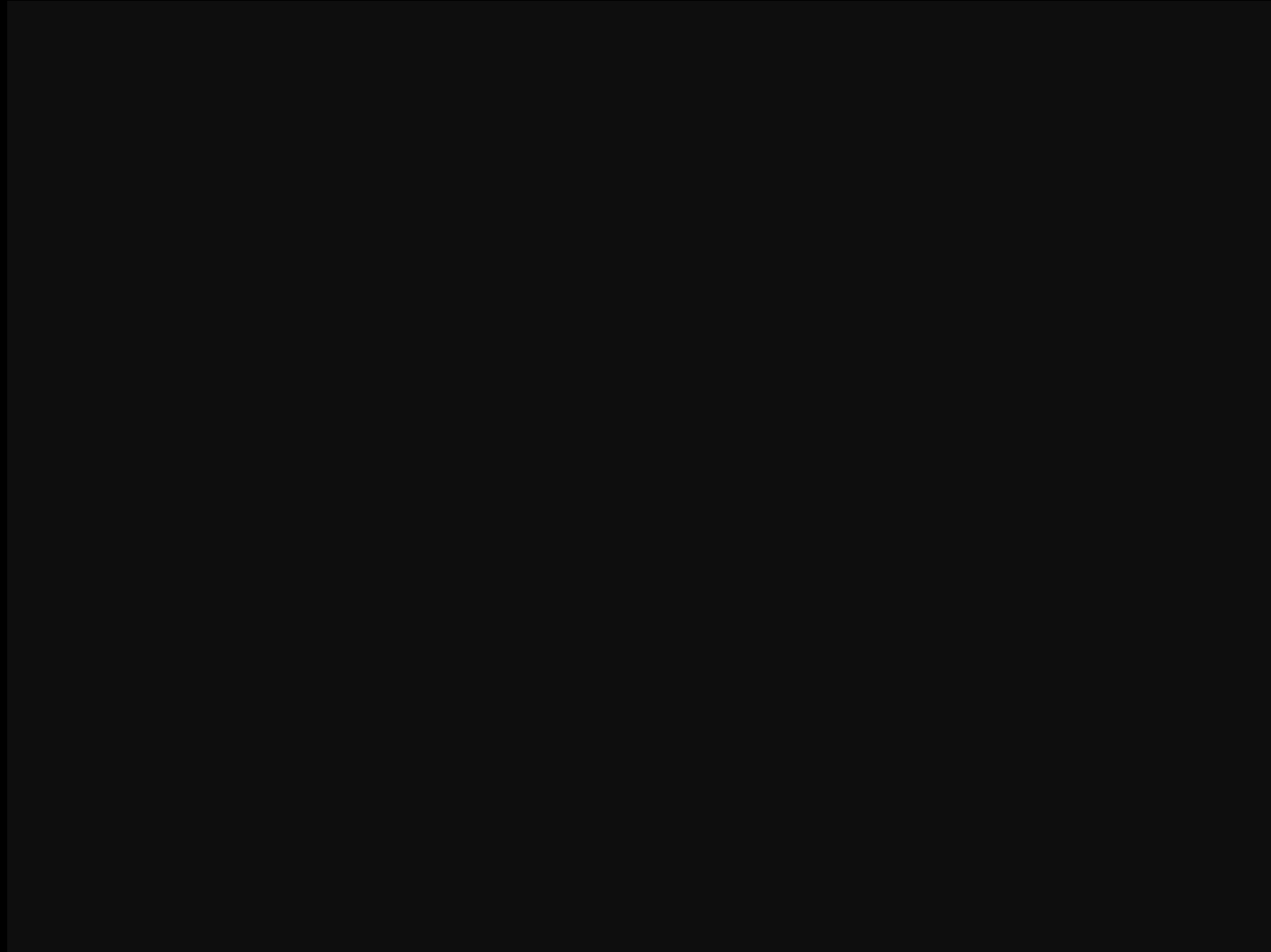
Charlie Christian : *Flying Home* avec le sextet de Benny Goodman. Au vibraphone Lionel Hampton

1'30

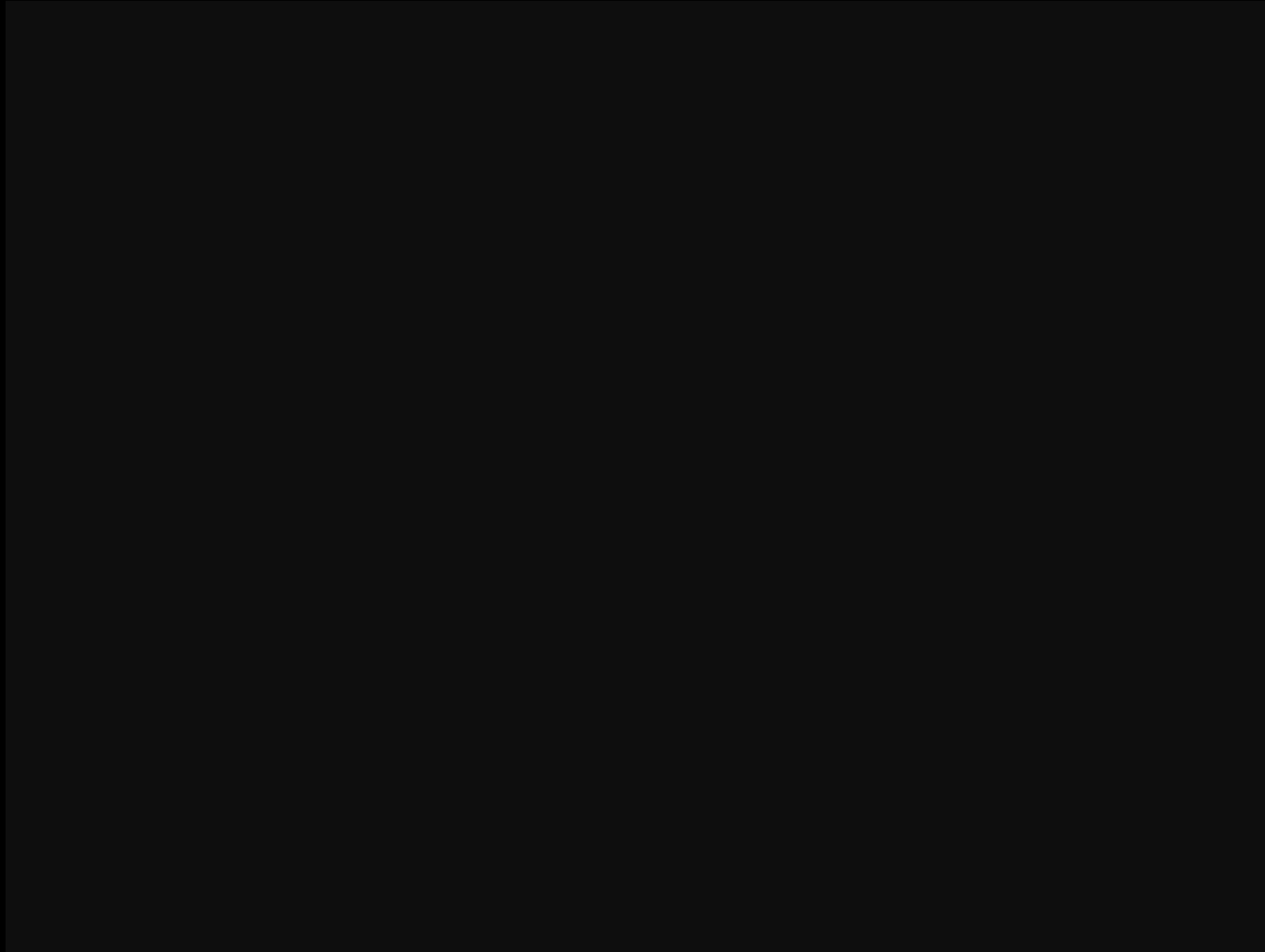
Charlie Christian/Benny Goodman : *Rose Room* (1939)

Charlie Christian « *Stompin at the Savoy* » (1941)

Charlie Christian en jam session au Minton's (le club où le be-bop est né) en 1941. « *Swing to Bop* »

Charlie Christian avait écouté Django et comme beaucoup de guitaristes il le considérait comme un génie de l'instrument au jeu splendide et profondément original.

L'amplification électrique de la guitare avait démarré en 1937. Charlie Christian fut l'un des premiers guitaristes de jazz à utiliser la guitare amplifiée.

La « route » pour les guitaristes du jazz moderne a donc été ouverte par Charlie Christian!

Et, à partir des années 50 de très nombreux guitaristes électriques talentueux vont apparaître.

Comme pour toutes les conférences ici en temps limité je vais en présenter seulement quelques uns.

Subjectivement.

Au risque de décevoir les érudits présents.

Selection de quelques grands de la guitare électrique dans le jazz.

Dans un ordre chronologique.

Tous ont déclaré avoir été influencés par Django Reinhardt et Charlie Christian et les avoir profondément admirés.

Barney Kessel (1923/2004)

BARNEY KESSEL
IN CONCERT

WITH
KENNY BALDOCK
JOHNNY RICHARDSON
STEPHANE GRAPPELLI

Barney Kessel (live about 1970): *Gipsy in my soul*

Wes Montgomery (1925/1968)

Guitariste au jeu élégant et original. Il joue sans médiator avec une technique originale très personnelle. Il utilise son pouce avec une incroyable rapidité! Et pour... les spécialistes: il joue en octaves... Meurt, épuisé par une vie difficile, à 43 ans d'une crise cardiaque

Un de ses succès: le thème *Four on six*

THE INCREDIBLE JAZZ GUITAR OF
WES MONTGOMERY
WITH TOMMY FLANAGAN, PERCY HEATH, ALBERT HEATH

Charlie Byrd (1925/1999)

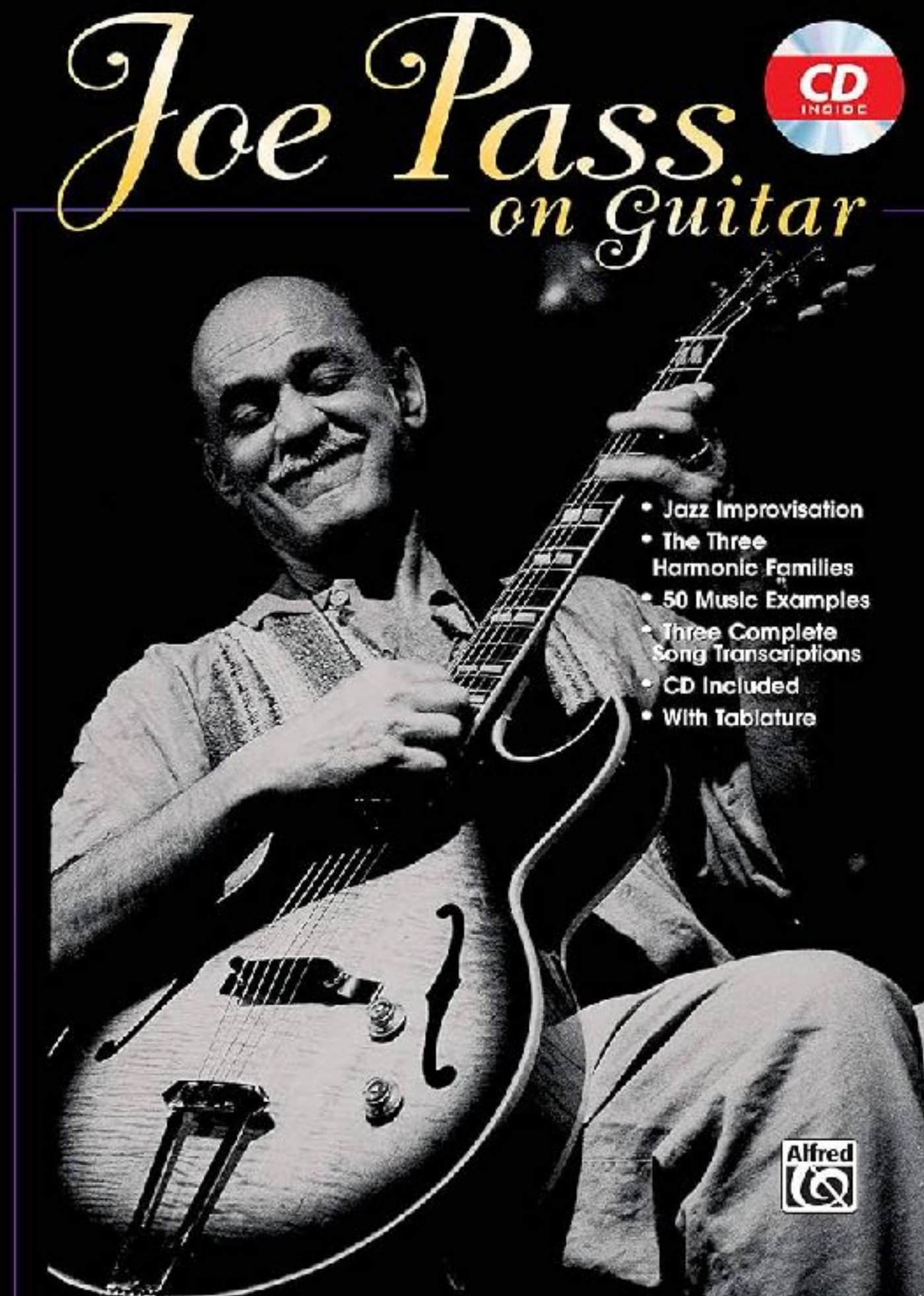

Charlie Byrd : « *Jitterburg Waltz* »

50”

Byrd est ici à la guitare acoustique...

Joe Pass (1929/1994)

A longtemps accompagné Ella Fitzgerald : un référence

Joe Pass : *Original Blues en G*

Jim Hall (1930/2013)

L'élégance incarnée ...

Jim Hall : *In a sentimental Mood* de Duke Ellington en 1969

John Mac Laughin (1942-)

La carrière de John Mac Laughin est exceptionnelle. Il a joué dans différents styles avec des très grands jazzmen (Miles Davis...) et avec ses propres groupes. Toujours innovant. Toujours surprenant. A 83 ans il joue toujours... et fort bien!

John Mac Laughin tout récemment... à 80 ans

GETCLOSER
CONCERTS

Sur internet... toutes les périodes de sa carrière: à découvrir! Epoustouflant...

Larry Coryell (1943/2017)

Virtuose... A pratiqué tous les styles guitaristiques...

So What par Larry Coryell (Séville 1991)

Georges Benson (1943-)

Monsieur « Give me the night » mais... pas que !

Georges Benson en 2019 à Jazz in Marciac

Pat Metheny (1954-)

NB : il joue aussi en concert et en enregistrement de la guitare acoustique

Pat Metheny: *Here To Stay* (en live)

Birelli Lagrene (1966-)

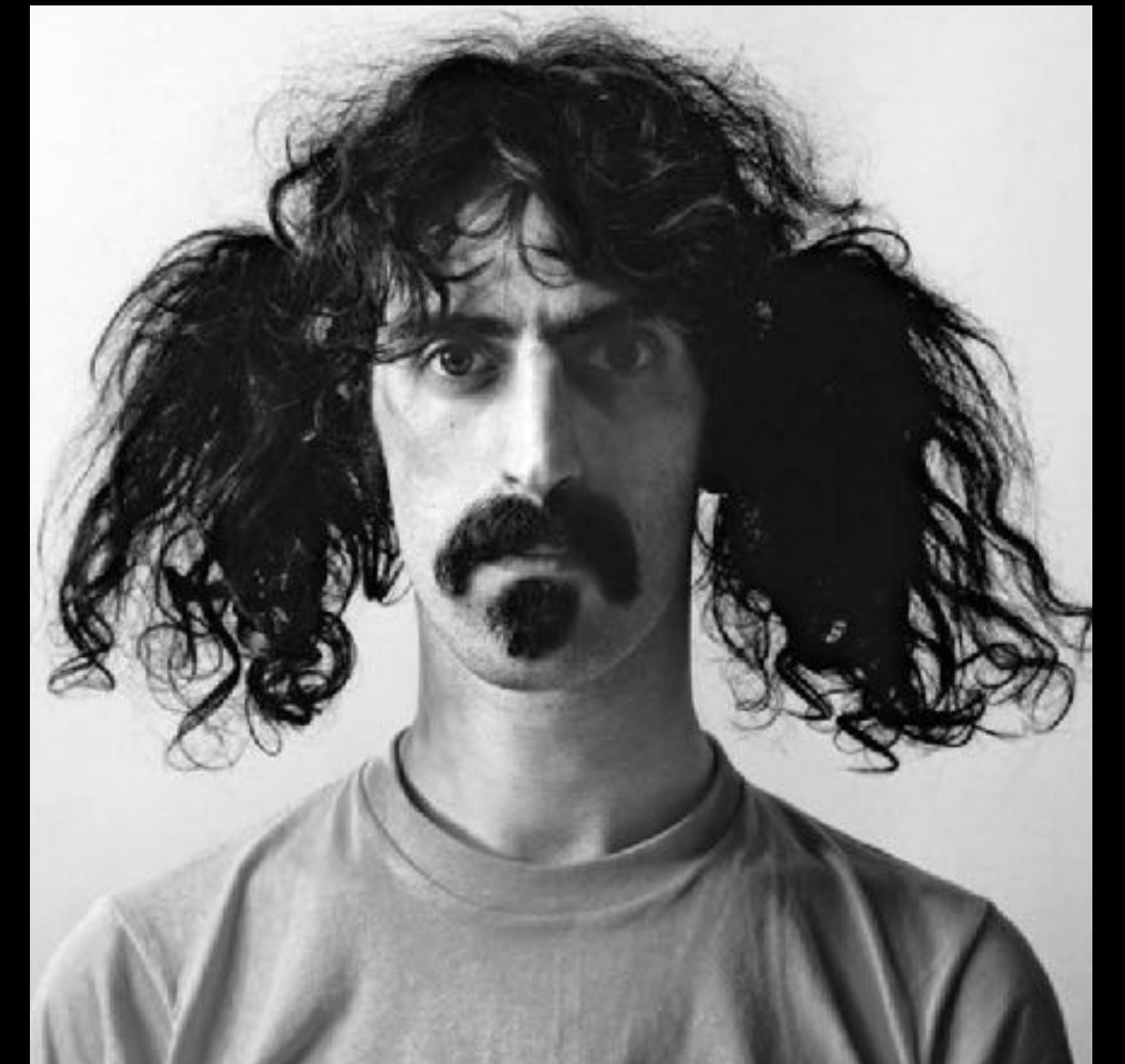
Le nouveau Django ?

Une étonnante version de **Caravan** par le génial *Bireli Lagrène* en solo...

Difficile de ne pas citer trop grands de la guitare électrique proches
(vraiment très proches !) du jazz...

Jimmy Hendrix Santana Franck Zappa

Et aussi...

Paco de Lucía

L'inventeur du « jazz flamenco »

Désolé pour les nombreux oubliés de cette conférence...

Comme Jimmy Raney, Tal Farlow, Al Di Méola, Bill Frissel...

Comme aussi, entre autres, quelques grands guitaristes européens:

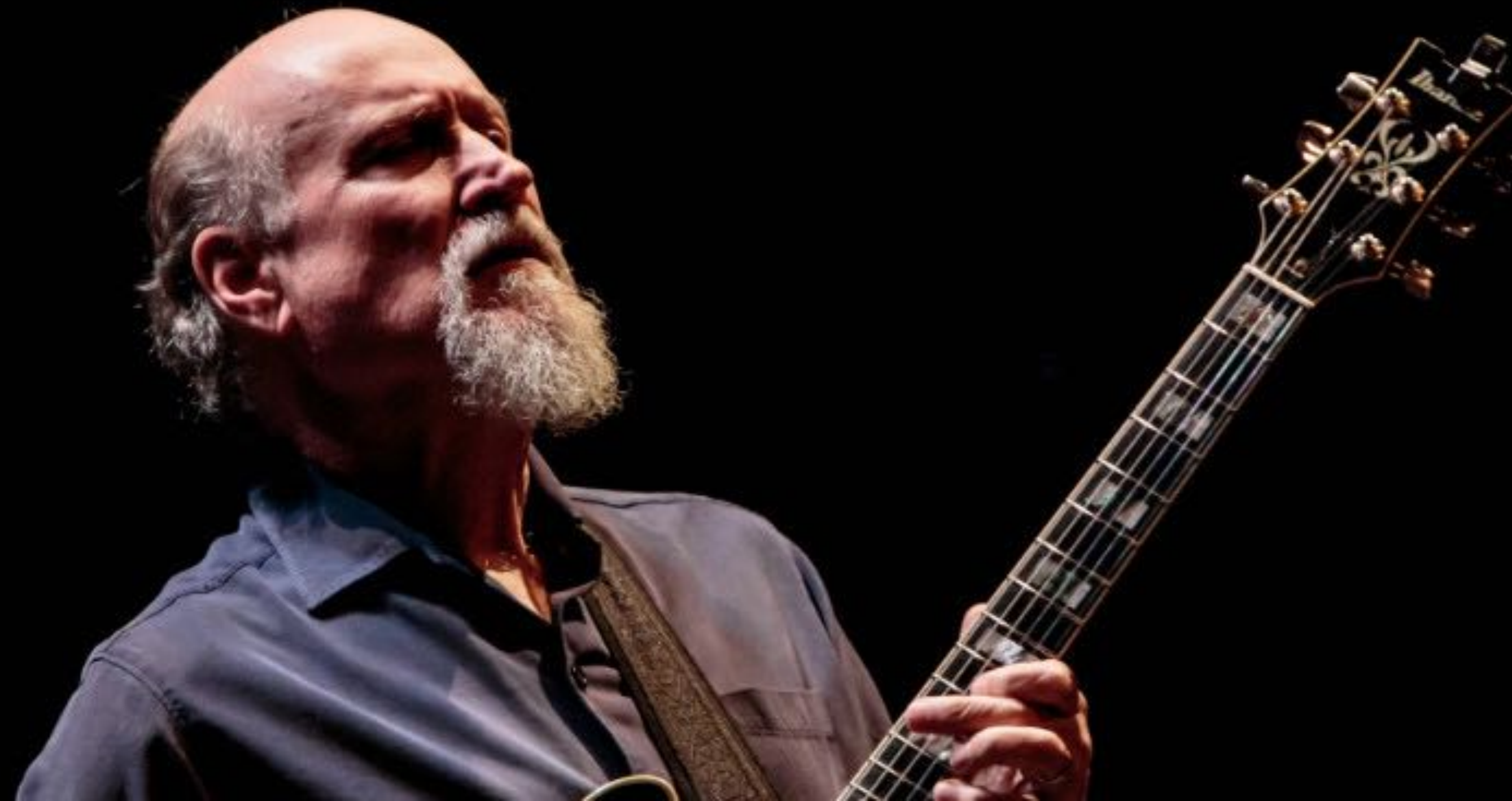
- Sacha Distel (qui était un excellent guitariste de jazz avant de chanter!)
- René Thomas
- Philippe Catherine
- Claude Barthelemy
- Christian Escoudé
- Marc Ducret

Et tant d'autres: le monde guitare jazz fourmille de talents...

Hier soir un grand de la guitare électrique jazz a donné à Pau un concert au Foirail:

John Scofield (1951-)

Qui a joué, entre autres, plusieurs années avec Miles Davis.

Scofield avait joué en 1992 au Zénith pour le festival palois Guitar Master

John Scofield avec Miles Davis (début des années 80)

