

Samedi 22 mars - 11h00

Médiathèque André-Labarrère

CONFÉRENCE | Auditorium

Par Pierre-Henri ARDONCEAU

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

Le jazz afro-cubain

© Carlos Delgado

Pour les amoureux des musiques « latinos »...
Indispensable : l'émission sur RPO (97 FM)
de FRED "SUANAN LOS CUEROS »
le lundi de 17 H 30 à 19 H

*Dans le cadre de
La saison*

PAU Capitale
culturelle
Les Médiathèques

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

Le « jazz afro cubain » ?

Certains musicologues qualifient aussi le
« **Jazz Afro Cubain** » de « **Latin jazz** »!

Mais cette appellation ne convient pas à la plupart des
créateurs (et des connaisseurs) du « vrai » (!)

« Jazz Afro Cubain »
car trop « large »...

Le ***Jazz Afro Cubain*** résulte d'un ***métissage*** culturel entre le jazz et des musiques et rythmes originaires de Cuba...

Le « *jazz afro-cubain* » ne concerne donc pas d'autres (fort nombreuses et superbes) rencontres musicales entre le jazz et des musiques d'Amérique latine comme par exemple, entre autres, la *bossa nova* (le jazz rencontrant la musique brésilienne), la *salsa*...

Ce qui caractérise le **Jazz Afro Cubain** c'est l'omniprésence des instruments de percussions. Comme on le verra et... l'entendra pendant cette conférence!

Les historiens du jazz sont (presque tous!) d'accord:
le jazz afro-cubain est né à New-York au milieu des années 40.
Cette naissance est liée à l'apparition du « Be-Bop »
(le jazz moderne).

La rencontre entre le be-bop et les percussions et rythmes cubains a généré le « jazz afro-cubain »...

Mais...

Avant la naissance du be-bop quelques grands jazzmen « classiques » de la « swing era » avait déjà « flirté » avec des rythmes et musiques d'Amérique du Sud.

Par exemple Duke Ellington avec son célèbre thème « ***Caravan*** ».

Co-écrit en 1932 avec son tromboniste portoricain (tiens tiens...) Juan Tizol...

Caravan (en 1937)

Sidney Bechet en 1939 : « Meringue »

Mais Il y a aussi , la présence, avant 1945 de musiciens cubains et porto-ricains qui jouent dans des orchestres de jazz à New York.

Ils apportent incontestablement une « couleur » nouvelle dans le jazz classique.

Comme le flutiste Alberto Socarrás ou le trompettiste cubain Mario Bauza très actifs dans le monde du jazz avant 1945.

Mario Bauza
Trompette

Alberto Socarras, flûtiste (1908/1987) : *Historia de un Amor* 1937

Mario Bauza, trompettiste cubain (1911/1993) a joué un rôle fondamental dans la naissance du « jazz afro-cubain ».

Installé à New-York au début des années 30 il joue dans le grand orchestre de Cab Calloway.

Il y rencontre Dizzy Gillespie qui joue est membre du pupitre des trompettes de Cab Calloway.

Il initie Dizzy à la musique cubaine.

Dizzy jouera dans les années 40 un très grand rôle dans la naissance du jazz moderne et ... du « jazz afro-cubain ».

Mario Bauza

Dizzy jeune...

Difficile de trouver des vidéos ou audios de Mario Bauza, soliste, dans les années 30. Sauf cet étonnant document!

Quoi qu'il en soit...
Constat incontournable...

Mario Bauza a joué un très grand rôle dans la naissance et l'évolution du **Jazz Afro-Cubain**

- initiation de Dizzy Gillespie aux musiques cubaines
- création du groupe les « **AfroCubans** » dans les années 40 (énorme succès dans les clubs à New-York)
- mais aussi, comme on va le voir, il aidé son beau-frère « Machito » à « monter » un superbe grand orchestre afro-cubain...
- et enfin, il va présenter un immense percussionniste cubain « Chano Pozo » à Dizzy Gillespie!

Chano Pozo... (1915/1948)

Extraordinaire « conguero » (joueur de conga).

Tout jeune à Cuba il a participé à des rituels religieux de confréries secrètes. Adolescence tumultueuse (impliqué dans des rixes). Il s'installe à New York en 1947. Immédiatement très demandé il se produit dans des clubs new-yorkais et est très vite recruté par Dizzy Gillespie dans son grand-orchestre. Concert historique avec Dizzy au Carnegie Hall en 1948.

Abattu en 1948 devant le Rio Café d'Harlem...

Chano Pozo est considéré comme le pionnier de l'intégration des percussions latines dans le style be-bop.

Il a contribué à l'enrichissement des rythmes et de la palette sonore du jazz moderne.

Sa frappe offre toute une gamme de nuances...

L'image que donne à voir son jeu est celle de « mains qui dansent »!

Il a écrit un très beau thème *Tin Tin Deo* (un standard du jazz moderne)

Mantecca thème mythique de la naissance du jazz afro-cubain en 1947

Dizzy Gillespie et son grand orchestre avec... Chano Pozo

Dizzy et son big band avec Chano Pozo, toujours en 1947, au Carnegie Hall de NY sur

Cubano Be Cubano Bop!

Dizzy et Chano

Le film d'animation de 2010 « Chico and Rita » nous donne sa version de la mort de Chano Pozo

NB : le terme « afro-cuban jazz » n'est pas employé dans cette vidéo
mais c'est le mot

« **cu-bop** » !

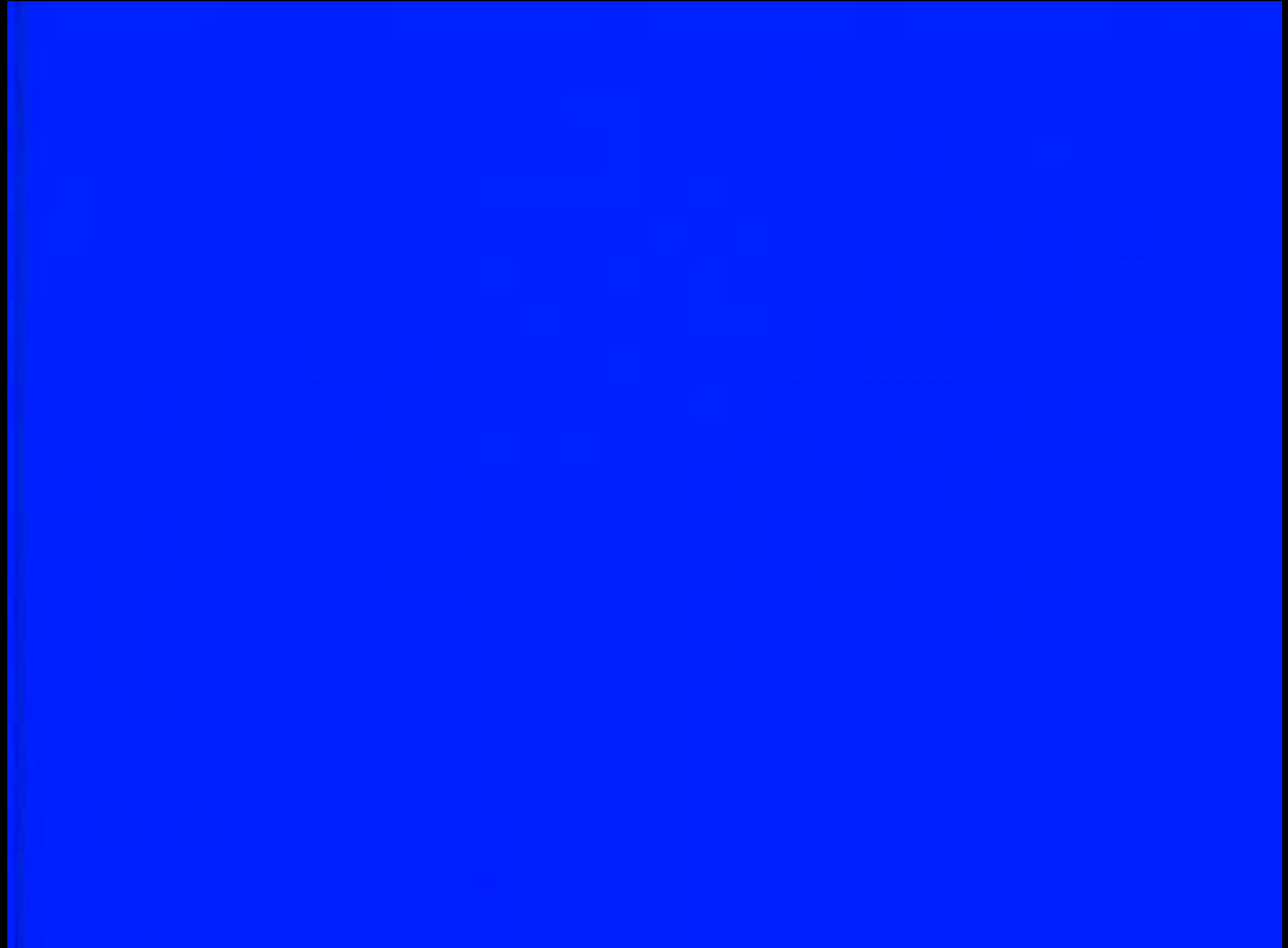
qui est lancé.

Belle formule, belle synthèse pour be-bop et musique cubaine...

Dizzy Gillespie a joué des percussions cubaines. Initié par Chano Pozo. Il en jouait parfois en concert .

En 1986 avec son quintet après un solo de trompette, il joue des tumbas

42'30

En 1991 lors d'un concert au Chili Dizzy avait fait jouer tout un groupe de percussionnistes: spectaculaire!

Retour à la naissance du jazz afro-cubain à New-York au milieu des années 40.

Dans la foulée de la naissance du jazz moderne Dizzy, avec Chano Pozo,
avait inventé le « cu-bop »...

On l'a entendu sur Mantecca... 6 « diapos » en arrière!

Charlie Parker un des pères du be-bop est à New-York au milieu des années 40 et, bien sûr, le phénomène « cu-bop » ne peut pas lui « échapper »...« Titillé » par le succès de cette innovation de Dizzy Gillespie, Parker s'engouffre à son tour dans cette nouvelle musique.

Et il enregistre en 1948 plusieurs morceaux avec le grand orchestre du cubain Machito qui a alors beaucoup de succès dans les clubs et dancings new-yorkais.

Machito... le beau-frère de Mario Bauza!!! Qui joue dans l'orchestre dans le pupitre des trompettes... A « family affair »... comme on dit!

Charlie Parker

Machito

Parker avec le grand Orchestre de Machito: « **Mango Mangué** » (1948)

Parker avec le Grand Orchestre de Machito: « **Okiedoke** » (1948)

De très nombreux percussionnistes cubains ont eu leurs propres orchestres et ont enregistré moult disques, comme *entre autres*:

Candido Camero

Patato Valdes

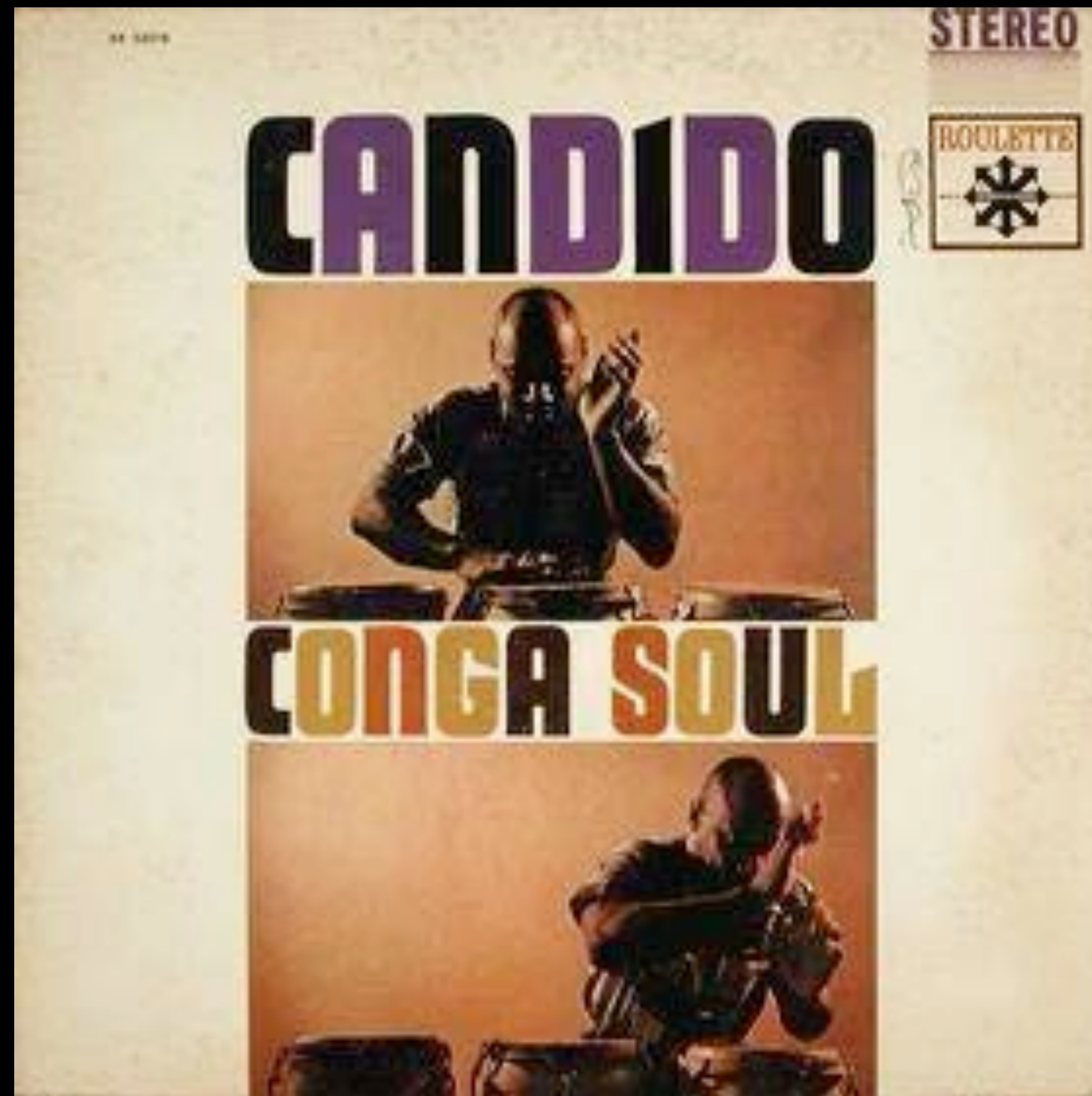
Willie Bobo

Giovani Hidalgo

Survol de quelques échantillons de leur talent...

Pour bien ressentir la spécificité des percussions...

Candido Camero : *Conga soul*

Candido fut invité pour des shows TV par des stars grand public. Comme Tony Bennett

Willie Bobo

STEREO

BOBO!

DO THAT
THING | GUAJIRA

WILLIE BOBO

Giovanni Hidalgo

Giovanni Hidalgo

Du côté de jazzmen pas spécialisés dans le jazz afro-cubain.

Quelques surprises.

Grosses influences...

En 1956 l'orchestre de Stan Kenton, considéré alors comme avant gardiste enregistre sur ses arrangements complexes... avec des percussions cubaines. Surprenant...

« Cuban Fire »!

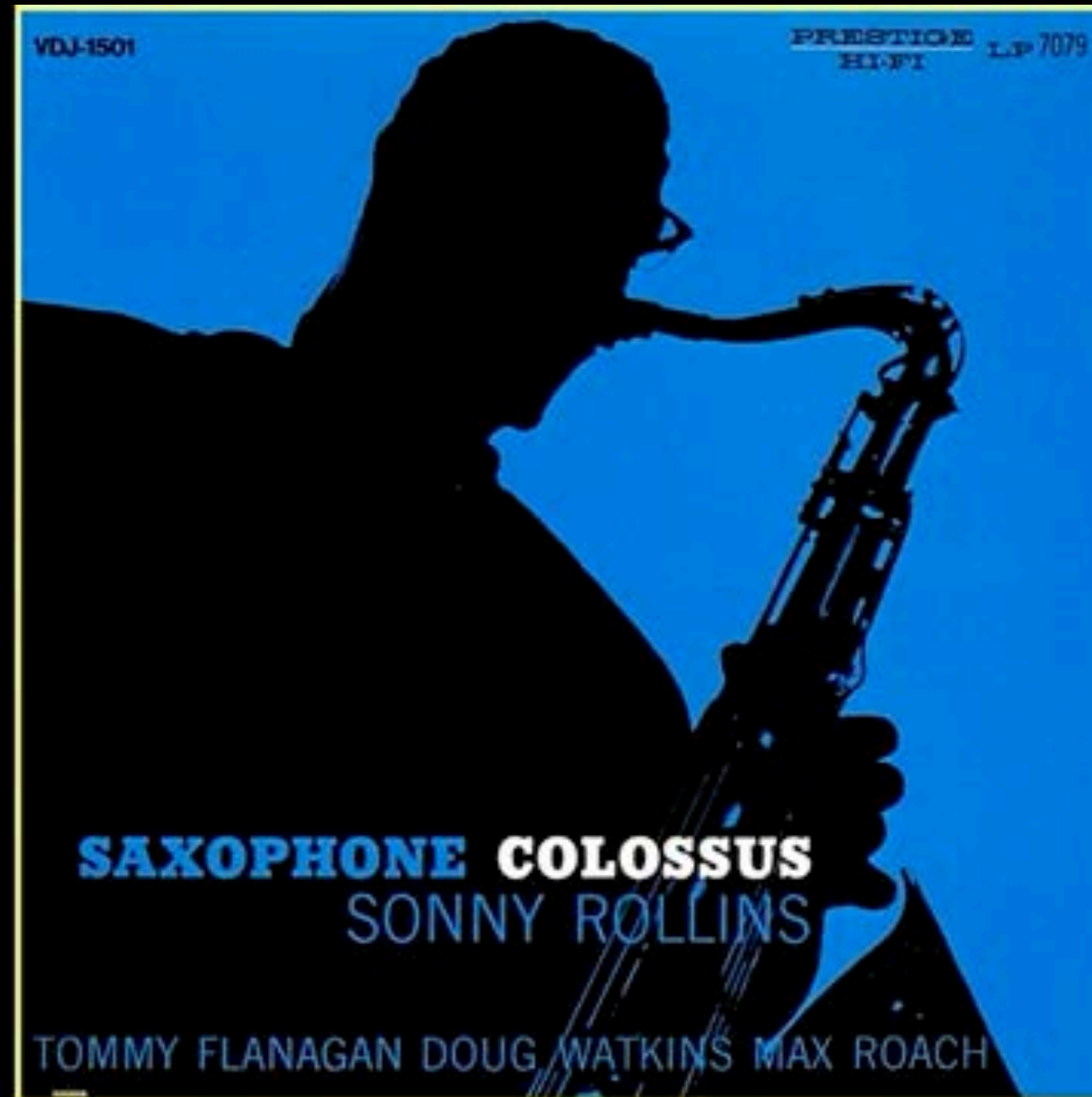

La suerte de los tontos (Stan Kenton 1956)

De très grands jazzmen, sans être dans la « pure » lignée du jazz afro-cubain ont été aussi influencés par cette nouvelle approche.

Comme **Sonny Rollins** et son fameux thème ***Saint Thomas*** (1956).

Ou comme l'excellent et original flutiste **Herbie Mann**

***Todos Locos* par Herbie Mann (Live en 1959)**

Retour aux musiciens spécialisés dans l'afro-cuban jazz

Après la naissance du jazz afro-cubain beaucoup de musiciens pratiquant cette forme de jazz sont apparus à partir des années 50.

Impossible de les présenter et de les écouter tous compte tenu des contraintes horaires de la conférence...

Pour la suite de cette conférence proposition d'une sélection...

Discutable bien sûr comme toute sélection subjective!

Le film **Calle 54**, sorti en 2000, présente de nombreux musiciens importants de jazz afro-cubain.

Lui aussi est basé sur une sélection! Excellente et assez complète... CD en vente sur sites internet...

La bande annonce de Calle 54

Irakere un orchestre mythique fondé en 1973 par l'incroyable **Chucho Valdes!**
Les débuts d'une ère nouvelle pour le « cuban jazz ». avec au saxophone Paquito D'Rivera

Chucho Valdes* (84 ans cette année) est le fils de **Bebo Valdes**, très grand pianiste cubain lui aussi.

Bebo a introduit dans la musique de Cuba les « batás », tambours religieux.

** Qui a joué hier soir au Foirail dans le cadre de la saison Jazz à Pau et qui rejoue ce soir... Complet les deux soirs...*

Irakere en 1979 (ils sont nombreux et...fougueux!). C'était il y a 46 ans!

Chucho Valdes un très très grand nom de l'afro-cuban jazz depuis près de 60 ans!

Aujourd'hui... à 84 ans il triomphe partout!

Comme hier soir au Foirail

Le talentueux caricaturiste palois Moine l'a dessiné.

Philippe Moine lui a offert sa caricature hier soir au Foirail.

Beaucoup de videos de Chucho Valdes sur internet sur plusieurs décennies.
Choix de vous présenter la plus récente avec son Royal Quartet
qui a joué au Foirail hier soir.

Retour en arrière ...Souvenirs souvenirs : l'incroyable **Buena Vista Social Club** et toutes ses stars à Marciac en 2004...

Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club: ses stars

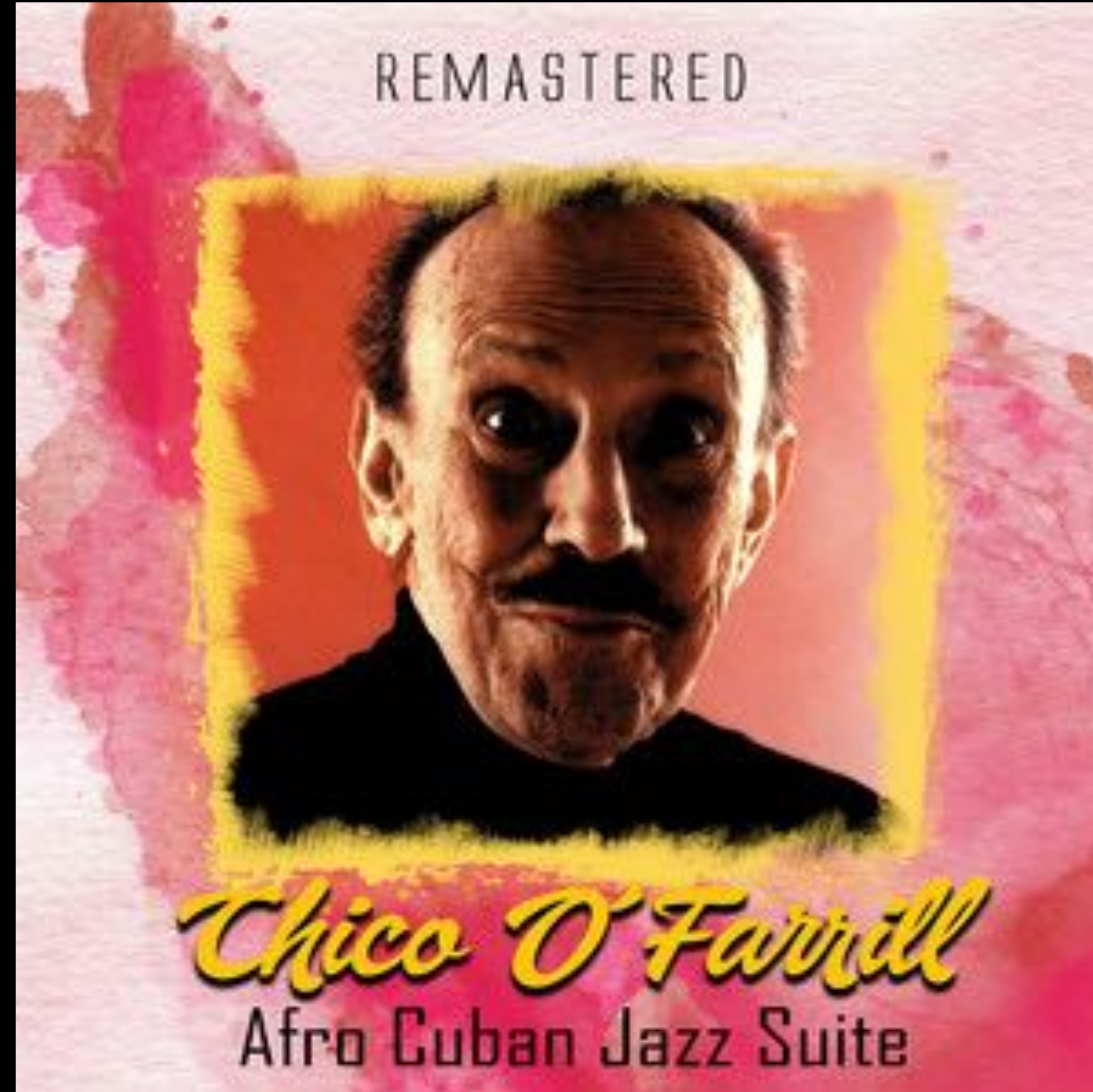
Ibrahim Ferrer

Orlando Portuondo et... les débuts de
Ricardo Fonseca!

La bande annonce du film : **Buena Vista Social Club**

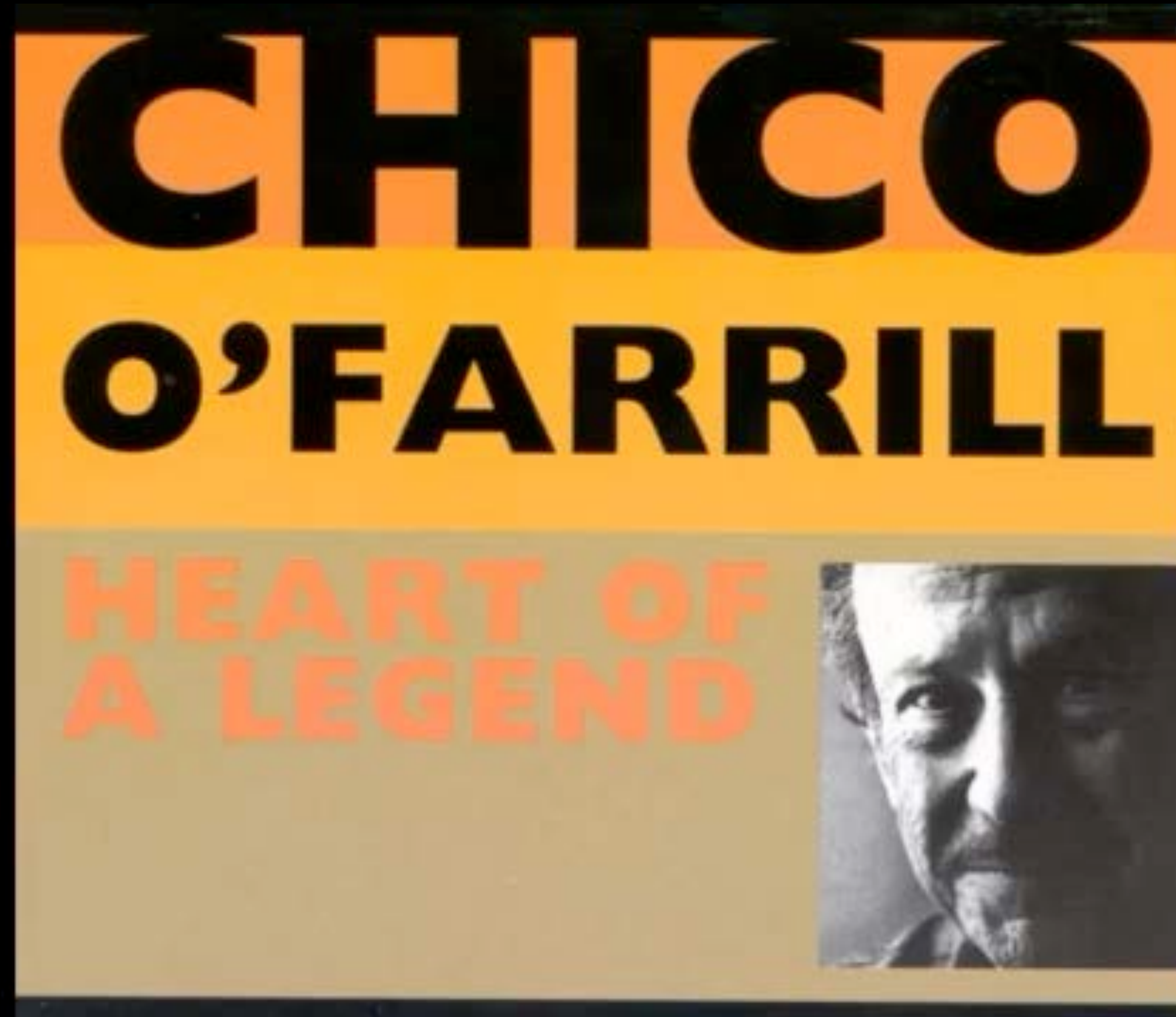
O' Farrill Chico (1921/2011)

Superbe arrangeur, compositeur et chef d'orchestre.

Qui maîtrisait au plus haut point le jazz « afro-cubain »

Trumpet Fantasy (années 50)

Arturo Sandoval (trompette) en 1987

Orlando Maracca Valle (flûte) en 2014

El Comite, de jeunes musiciens, proposent leur version de: So What (de Miles Davis)

Alfredo Rodriguez et Pedrito Martin la « nouvelle vague » du Jazz afro-cubain (Marcillac 2019)

Roberto Fonseca : l'idole de Marciac (et d'ailleurs!) depuis 20 ans... au moins

Fonseca, encore, avec un chanteur « dynamique » (à Marciac)

Après ce survol (trop) rapide de la naissance et de l'évolution du jazz afro-cubain, une remarque: très très peu de jazzwomen ont pratiqué ce style...

Le monde du jazz est connu pour avoir été longtemps globalement très machiste (sauf pour les chanteuses et pianistes) le monde du jazz afro-cubain l'a été encore plus!

Sauf... comme dans le jazz « habituel » ... les chanteuses!

Comme l'incroyable:

Omara Portuondo (née en 1930)

Entendue avec son groupe,
avec le Buena Vista Social Club, Chucho Valdes
et avec Ricardo Fonseca

Omara en 2019 (88 ans...)

