

Le jazz métissé

Conférence donnée, à la demande de la direction culture de la ville de Pau, le 23 mai 2026 dans le cadre de la Saison Jazz à Pau

Le fichier en pdf de cette conférence peut être envoyé sur demande à ardonceau.pierre@orange.fr

**En musique, le métissage
c'est le mélange de musiques
culturellement différentes.**

Le **Jazz** est né dans les années 1920 aux États Unis

Musique originale dite «**afro américaine**»

Avec le *Cinema* et la **Bande Dessinée** le Jazz
fait partie de ce que les encyclopédies nomment les ...

Arts du XXème Siècle

Comme le *Cinéma* et la BD le **Jazz** a d'abord été,
majoritairement, considéré comme une “sous culture”:
“Musique de sauvages écoutée par des dégénérés”.

Même mépris des “élites” au départ pour la B.D:
“Distraction débile à l'usage des cancrés”

et, pour le *Cinéma* :

“Attraction pour fête foraine”.

Pour ces 3 arts les processus de reconnaissance et de légitimation par les élites et les diverses « académies » ont été longs et complexes...

NB :Aujourd'hui le cinéma est qualifié de 7ème Art et la BD de 9ème Art!!!

Le jazz est une musique née à la Nouvelle Orléans
d'un « melting pot » musical:

Principaux éléments musicaux présents dans la “marmite”...

- 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 : polkas, valse, mazurkas... les opéras)
- chants religieux de multiples églises (pentecôtistes, baptistes), negro spirituals
- camps meetings, jubilee songs, preachers itinérants
- musiques populaires (cabarets, minstrel show, « vaudevilles », opérettes de Broadway)
- musiques des caraïbes

et bien sûr... Le **BLUES** et le **RAGTIME**

Le jazz est donc né d'un immense métissage

Entre 1900 et 1925 il y eut des formes « préhistoriques » de jazz...

Mais le jazz est devenu un style musical

totallement nouveau

aux caractéristiques bien identifiées à la fin des années 20...

Les principales spécificités du jazz dans l'univers musical

- Individualisation très marquée des sonorités instrumentales et vocales
- « Blue notes »: notes altérées/« impures »
- Présence du « swing »
- Place très importante de l'improvisation

Au début des années 30 est apparu le style jazz dit « swing ».

Style ultra populaire qui a été la bande son des années 30 et 40 aux USA :

concerts, bals, musique de films, émissions de radios...

Beaucoup de grandes chanteuses : Ella Fitzgerald, Billie Holiday...

HISTOIRE DU JAZZ

Survol Sommaire

Les villes « dominantes » à chaque période

La Nouvelle Orleans

Chicago
Kansas City

New-York

Los Angeles

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

“PREHISTOIRE”

NEW ORLEANS

SWING

BE-BOP

FREE

Métissages (Jazz Fusion/Jazz Rock, Latin jazz, Brazil Jazz,
Acid Jazz, Cross Over) Survivances (Revival)

Louis Armstrong

Duke Ellington
Lionel Hampton
Count Basie

Charlie Parker
Miles Davis
Thelonious Monk

John Coltrane
Albert Ayler
Ornette Coleman

Les styles

Les grands musiciens

“Melting Pot”
traditions africaines
blues
gospels
chants de travail
ragtime
musiques savantes
et populaires occidentales

Un thème emblématique du jazz swing:

« It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) »

par Duke Ellington et Ella Fitzgerald

Duke Ellington et Ella Fitzgerald: « *It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)* »

Pendant plus de 20 ans le style **swing** ne s'est ouvert à aucun métissage...

Il avait ses caractéristiques propres et il ne « flirtait » alors avec aucune autre musique!

Mais à partir de la naissance du jazz moderne (le be-bop) vers 1945....
Il va se passer des choses du côté de la question du métissage!

C'est Dizzy Gillespie grand prêtre du Be-bop qui va proposer, au milieu des années 40, d'ouvrir le jazz à d'autres musiques...

Ce fut très spectaculaire et ce premier métissage perdure aujourd'hui encore...

Dizzy jeune

Plus tard...

Avec quelles musiques Dizzy Gillespie va t'il « accoupler » le be-bop ?

Avec les musiques afro-cubaines!

En utilisant notamment les instruments de percussions spécifiques de ces musiques .

Chano Pozo... (1915/1948)

Extraordinaire « conguero » (joueur de congas).

Chano Pozo est considéré comme le pionnier de l'intégration des percussions latines dans le style be-bop (le jazz moderne né vers 1945).

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

Sa frappe offre toute une gamme de nuances...

Pozo va jouer avec Dizzy

Mantecca est le thème le plus célèbre du métissage jazz/musiques afro-cubaines

Ces innovations des années 40 de Dizzy Gillespie et Chano Pozo
ont donné naissance au

« Latin Jazz » ou
« Jazz Afro Cubain »

Très pratiqués aujourd'hui encore.

Dizzy dénommait parfois ce style de jazz le « cubop »

Le latin jazz est un style de jazz qui plonge ses racines dans la fusion rythmique de cuivres, de percussions et de formes originales de la musique latine, en particulier cubaine avec des éléments de jazz.

Mario Bauza trompettiste ami de Dizzy a joué un grand rôle dans le latin jazz : bel exemple ici de latin jazz

Aujourd'hui le latin jazz est pratiqué par de très nombreux jazzmen.
C'est un style très populaire dans les festivals de jazz
(comme à Marciac, entre autres)

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

Aujourd'hui... à 85 ans il triomphe partout!

Comme à Pau en mars 2025!

Chucho Valdes ... récemment

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

Après Cuba... le Brésil !

Quand le jazz rencontre la musique brésilienne, le métissage donne la...

Bossa Nova!

Style très populaire né à la fin des années 50... au Brésil.

Desafinado* est un des thèmes les plus célèbres de l'univers de la bossa nova!

Composé par **Antonio Carlos Jobim** en 1958

il a été enregistré dans de très nombreuses versions...

* « désaccordé » en portugais... péjoratif pour les intégristes de la musique brésilienne « pure »...

Desafinado en 1958 par son créateur **Antonio Carlos Jobim**

Puis très vite de très nombreux jazzmen vont interpréter Desafinado et ainsi adopter la « bossa nova ».

Quelques exemples...

Dizzy Gillespie en 1961

à Antibes...

Desafinado

Par Stan Getz

(saxophone ténor)

1962

Ella Fitzgerald a enregistré *Desafinado* en 1964

Desafinado par Ella en 1964

Un autre tube mondial de la bossa nova : ***The girl from Ipanema*** par Astrud Gilberto

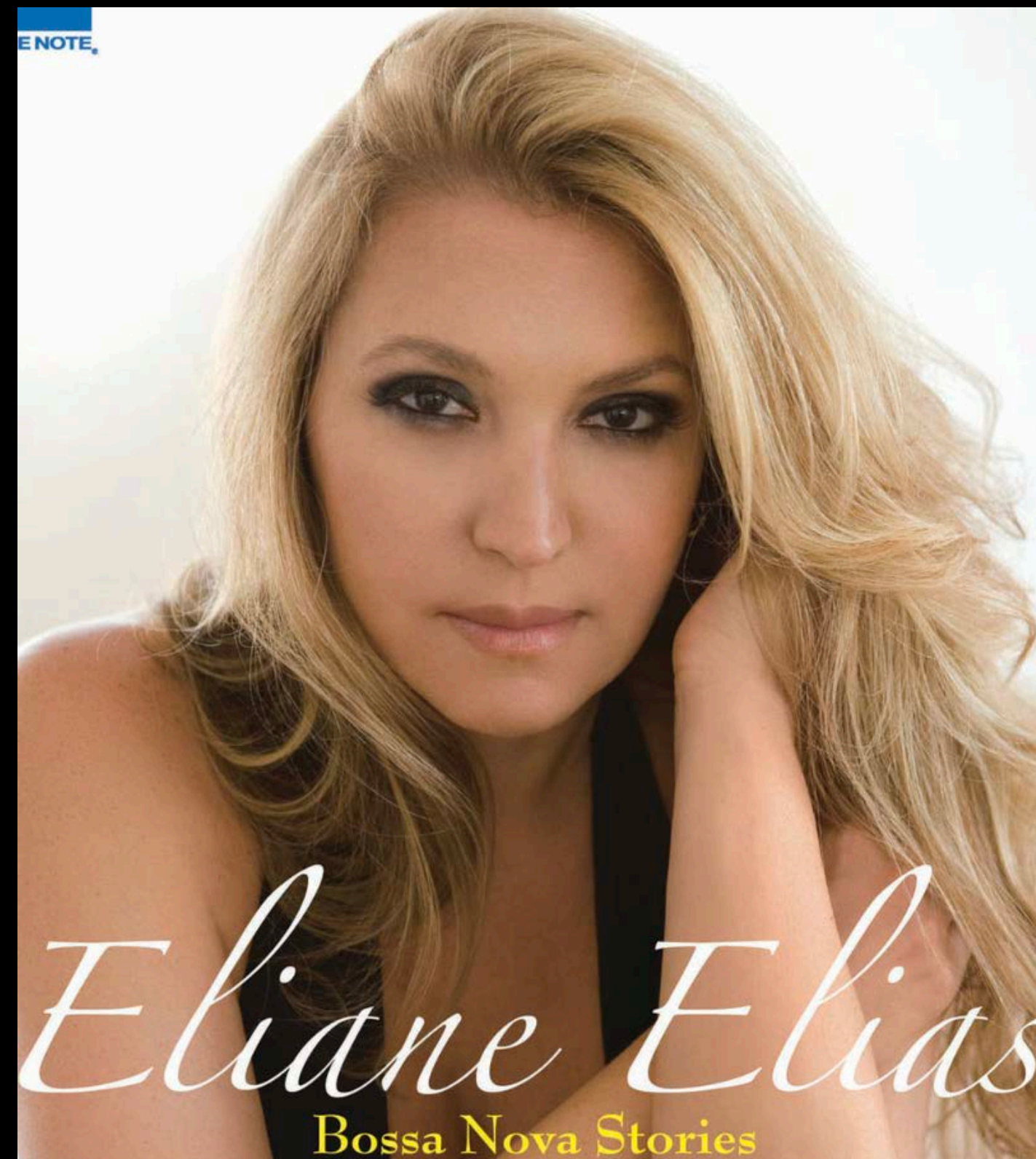

The Girl from Ipanema en 1964 par Astrud Gilberto et Stan Getz

La bossa nova sera présente dans la saison à Jazz à Pau 2026/2027

Le programme a été annoncé hier .

Le 15 mai 2027 Eliane Elias une très grande chanteuse du monde de la Bossa Nova sera à Pau

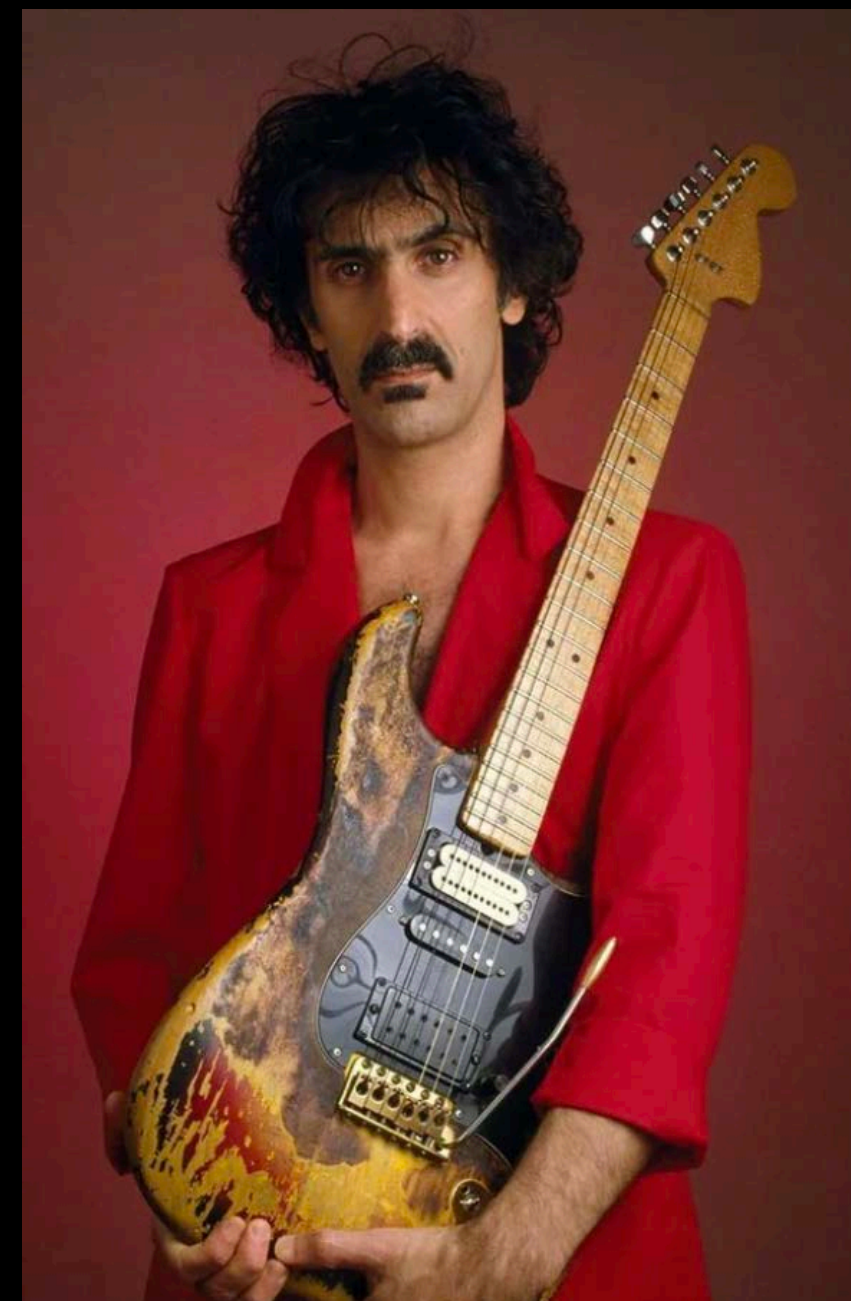
Eliane Elias à Marciac ...

Quand le jazz se métisse « avec l'aide de l'électricité » !

Le jazz fusion, le jazz rock...

A la fin des années 60 le jazz va s'électrifier...

Miles Davis, Frank Zappa, Chick Corea, Herbie Hancock, John Mc Laughlin, Marcus Miller...: quelques unes des têtes d'affiche du jazz rock ou jazz fusion formes de métissage très populaires et très créatives.

Miles Davis en concert en 1973...

Marcus Miller en 2022

Le jazz Klezmer ...

Le klezmer est une musique instrumentale de fête qui était autrefois pratiquée dans les communautés juives d'Europe de l'Est lors de l'accompagnement des mariages ou de festivités religieuses joyeuses.

C'est David Krakauer (1956/), un clarinettiste virtuose, qui a « inventé » et popularisé le Jazz Klezmer sous différentes formules.

Krakauer à Jazz à Vienne en 2024

Krakauer ... propose aussi du Klezmer électrifié !

0'30

Jazz et Afrique...

Manu Di Bongo, emblématique figure de ce métissage...

Manu Di Bango

45'

Jazz et musique classique

La troisième voie... (The Third Stream)

Le cross over

Le jazz symphonique...

La troisième voie... en 1957

Gunther Schuller

Didier Lockwood (1956/2018)

Un de très rares jazzmen a avoir réussi le
« **Cross Over** »: jazz et classique « ensemble ».

Souvent le cross over est très décevant ... comme tout récemment à Pau:
l'Oppb au grand complet a joué avec un orchestre de jazz...

Didier avait suivi les cours d'un Conservatoire de Musique (classe violon)
au plus niveau et il était aussi ... un très grand violoniste de jazz.

Il avait joué à Pau avec l'OPPB il y a plus de 20 ans.

Les Mouettes...

40'

Claude Nougaro

Un adepte du métissage!

Le flamenco jazz

JAZZ *et* FLAMENCO

Le flamenco jazz est apparu vers 1967

Mais c'est grâce à un génie de la guitare flamenca qu'il s'est développé:

Paco de Lucia

Paco de Lucia (1947/2014)

Années 90 Paco de Lucia 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.

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

1'20

Depuis quelques années est apparu le « **Nuevo flamenco jazz** » avec :

Antonio Lizana

Venu à Pau il y a 3 ans pour un superbe concert

Antonio Lizana et son groupe à Paris

Lizana actuellement en tournée triomphe partout...

Tout récemment au Parvis de Tarbes.

Programmé cet été à Marciac.

Il était venu et avait joué et chanté à la fin de ma conférence ici même il y a 3 ans...

A partir des années 1980, la solution du métissage apparaît comme une réponse quasi obligée à la demande d'originalité à tout prix des décideurs et des organisateurs de festivals. Les musiciens vont donc s'affairer à métisser, à tenter de faire du neuf avec de l'ancien ou de bricoler une musique « originale » à partir de courants préexistants, le jazz seul ne paraissant pas suffisant pour constituer un « produit vendeur ». Ainsi, si l'on garde le mot « jazz », c'est toujours associé à une musique « autre ».

Le jazz s'est donc métissé depuis avec beaucoup d'autres formes de musique...

Par exemple avec...

Les polyphonies corses, le musette, le gamelan balinais, le hip-hop, la techno (techno jazz), la jungle, le hip-hop, le trip-hop, l'acid jazz, le drum and bass, la house music!!!

Mais pas le temps d'évoquer ces métissages!

J'ai présenté seulement, en partie subjectivement,

les métissages qui me paraissent les plus intéressants et importants...

Hier soir et ce soir au Foirail... de l'étonnant jazz métissé ...

