MĒDIATHĒQUE ANDRĒ-LABARRĒRE

CONFĒRENCE

Le violoncelle dans le jazz

Par Pierre-Henri Ardonceau

Dans le cadre de la Saison de Jazz ā Pau

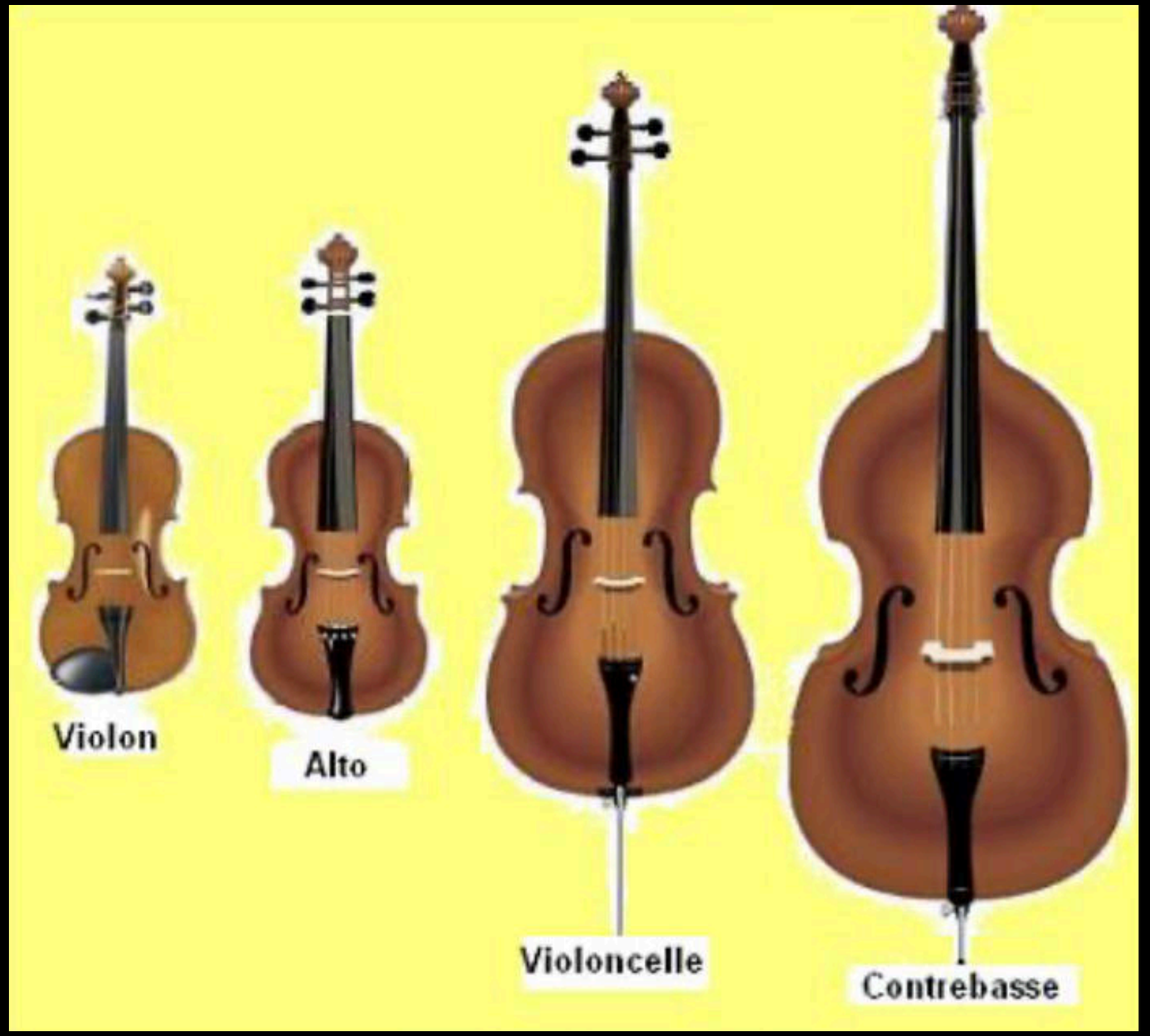
samedi 7 novembre
11h | Auditorium

Les Mēdiathēques | PAU BĒARN PYRĒNĒES Communauté d'Agglomération

Le violoncelle dans le Jazz

Conférence donnée à la MIAL le 7 novembre 2026 à la demande du Service Culturel de la Mairie de Pau dans le cadre de la saison Jazz à Pau.

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

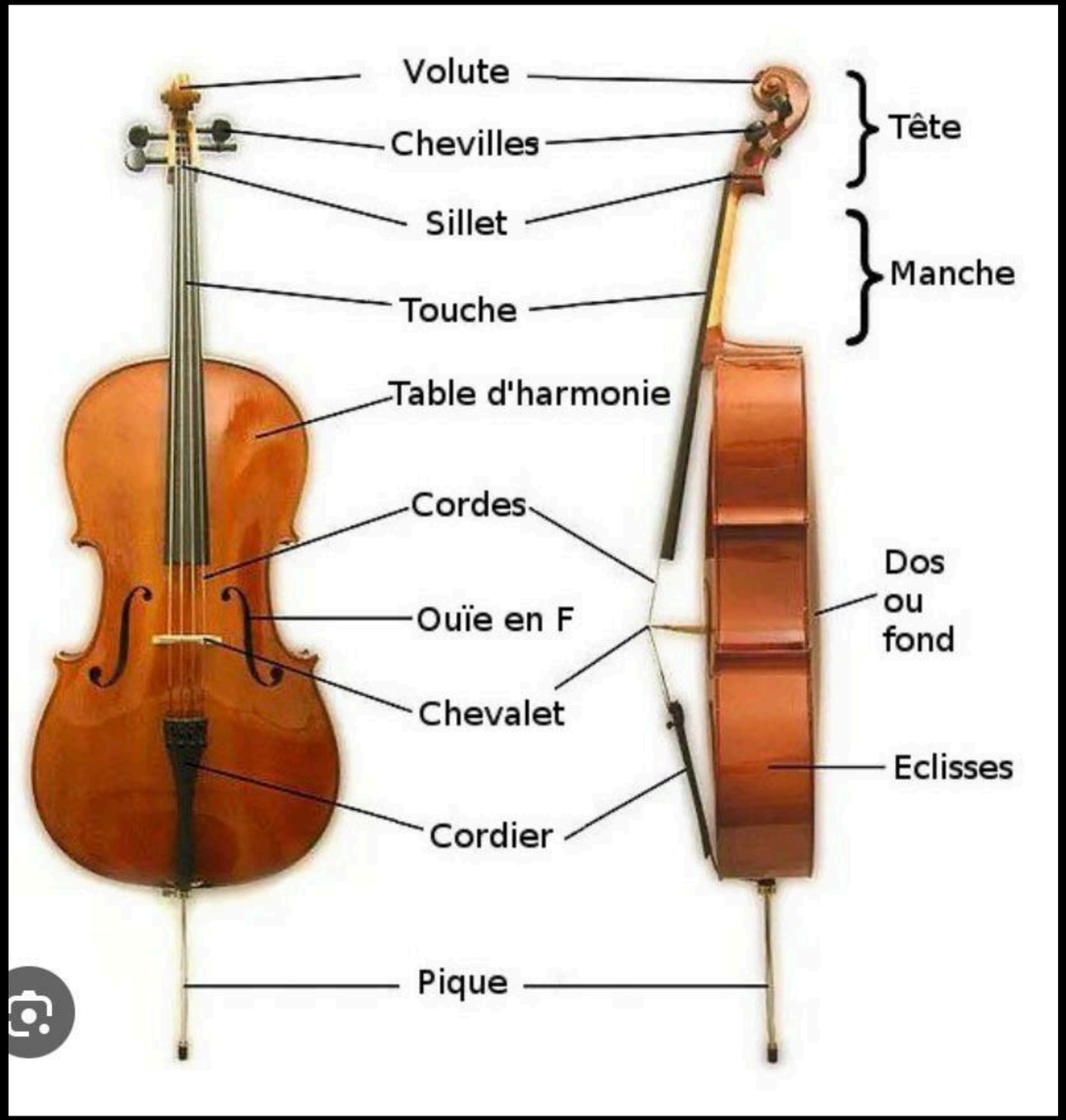
Face et Profil !

Anatomie de l’instrument…

Le corps de l’instrument mesure environ 76 cm

Hauteur totale avec pique dépliée: 160 cm environ

Le **violoncelle** est un instrument à cordes frottées (mises en vibration par l'action de l'archet), pincées (*pizzicato*) ou plus rarement frappées avec le bois de l'archet (*col legno*).
Il se joue généralement assis et tenu entre les jambes.

Instrument de la famille dite des violons, le violoncelle fait son apparition au 16ème siècle.

Il fait partie des orchestres d'opéra au 17ème…

Bach, Haydn, Beethoven, entre autres ont composé pour lui…

Il est bien intégré dans les quatuors à corde en musique classique.

Instrument à 4 cordes, il est joué avec un archet plus court que celui du violon.

Ses sonorités s'approchent de la voix humaine.

Le violoncelle occupe une place singulière dans le jazz.

Il apporte au jazz un timbre profond, chaleureux, parfois mélancolique
et une grande richesse expressive.

Relativement **rare** dans le monde du jazz, il est n'utilisé que depuis les années 40 dans cet univers musical.

Le violoncelle possède un avantage particulier dans le jazz : il peut être à la fois **mélodique, harmonique, rythmique et expressif**,
tout en conservant une identité sonore très reconnaissable.

Les premiers utilisateurs de cet instrument dans le jazz sont pour la plupart des **jazzmen contrebassistes** désireux d'obtenir une plus grande mobilité mélodique.

Ils sont séduits par l'efficacité du jeu pizzicato au violoncelle, bien supérieure à celle de la contrebasse et par la fluidité de phrasé qu'il autorise.

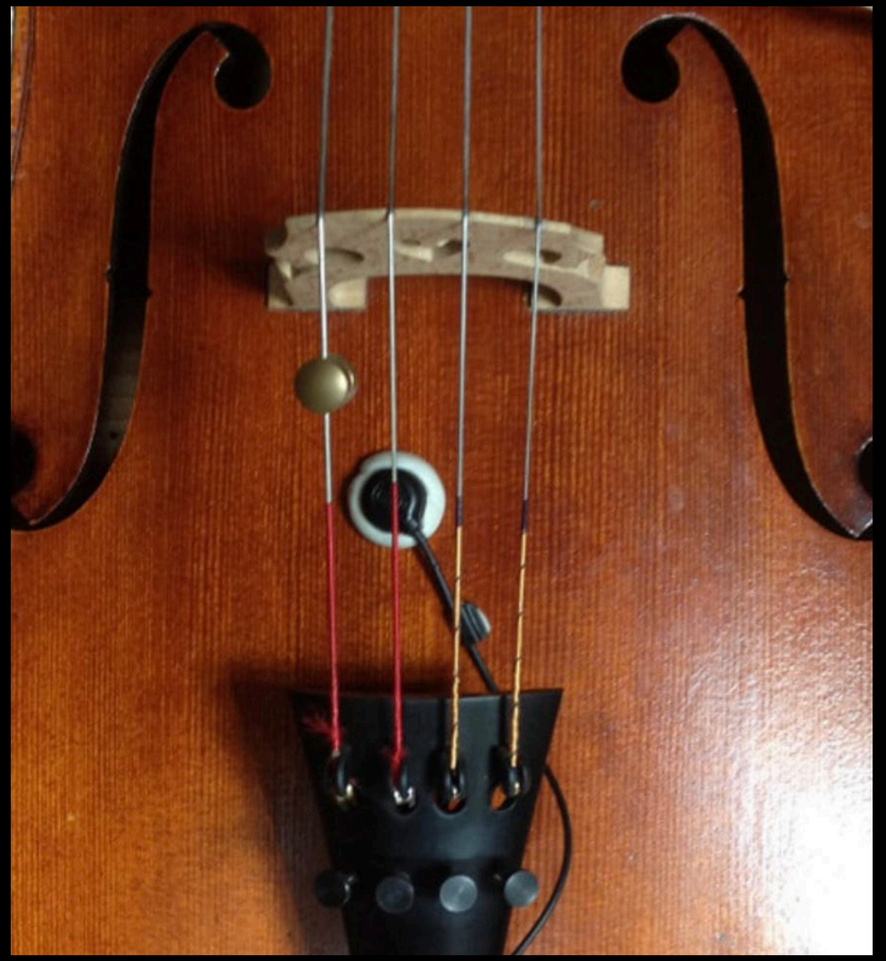
Longtemps l’insertion du violoncelle, en live, dans les orchestres de jazz a posé problème, car le faible volume sonore de cet instrument le rendait inaudible en concert, confronté à la puissance de la batterie.

Le problème ne se posait pas (ou en tout cas beaucoup moins) dans les studios d’enregistrement.

A partir des années 50 les progrès accomplis dans la sonorisation des concerts ainsi que le fait que de nombreux violoncellistes ont sonorisé leur instrument avec des micros spécifiques pour violoncelles ont résolu ce problème.

Micros pour violoncelle… reliés à un amplificateur

Comment le violoncelle peut être utilisé dans le jazz ?

- ***A l'archet***

Il permet des phrases longues, des glissandos, des textures aériennes et des nuances proches de la voix humaine. Il peut tenir un rôle mélodique ou créer des nappes sonores.

- ***En pizzicato*** (le plus souvent)

Les cordes sont pincées avec les doigts. Le son devient plus percussif et peut soutenir le rythme, dessiner une ligne de basse ou dialoguer avec la batterie.

- ***Avec amplification et effets***

L'utilisation de pédales, de boucles et de traitements électroniques permet de produire des sonorités nouvelles, adaptées au jazz électrique et aux musiques expérimentales.

Les grandes étapes de l’arrivée du violoncelle dans le jazz

- Les débuts (avant 1950) : dans le jazz traditionnel, c'est surtout la contrebasse qui assure la ligne de basse. Le violoncelle reste très très marginal… absent…

- Les années 1950-1960 : les recherches autour des timbres et des nouvelles formes d'improvisation ouvrent davantage le jazz à des instruments « inhabituels ». Dont le violoncelle.

- Les années 1970-1980 : le violoncelle s'affirme dans le jazz d'avant-garde, le free jazz et les musiques improvisées.

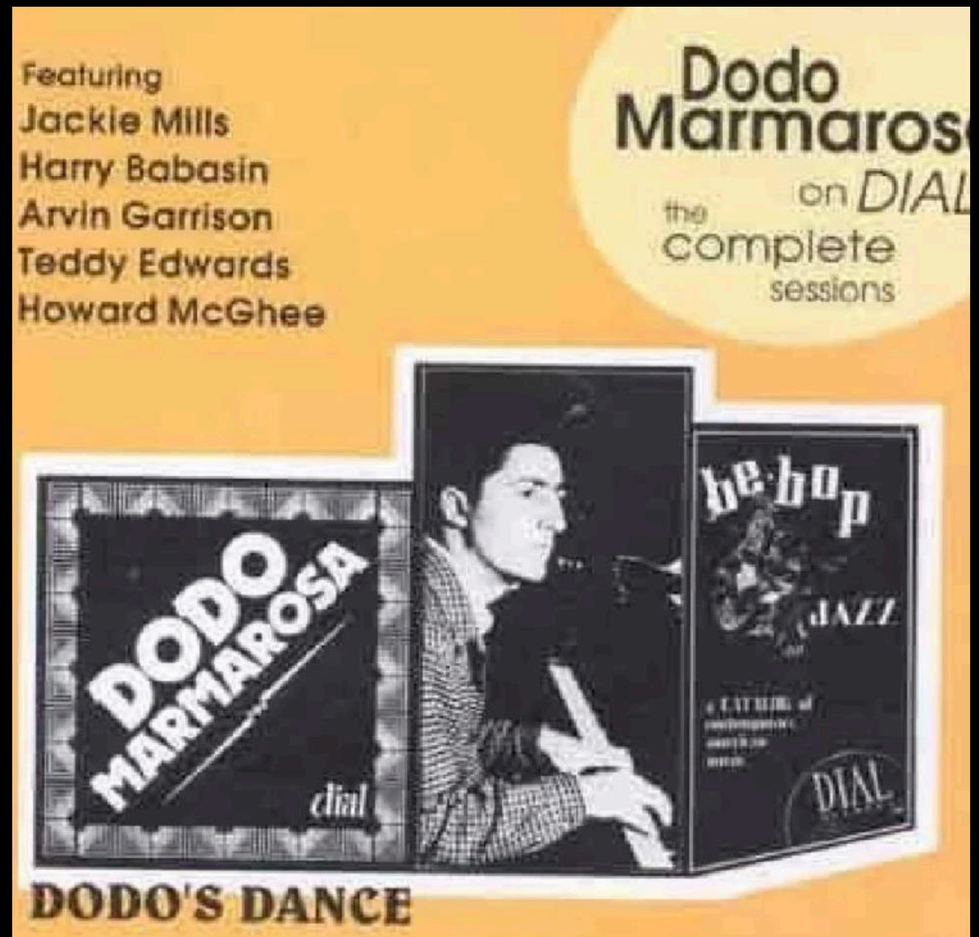
- Depuis les années 1990 : le violoncelle s'intègre à des formations très diverses, du trio intimiste aux ensembles électriques, en passant par les croisements entre jazz, classique et musiques du monde

Harry Babasin (1921/1988). Contrebassiste innovateur au violoncelle dès 1947!

Babasin enregistre en 1947 un album au violoncelle avec le pianiste Dodo Marmarosa.

Dans ce disque il joue du violoncelle comme d'une contrebasse. Mais avec plus de fluidité…
Pas vraiment surprenant mais Babasin joue effectivement du jazz au violoncelle!!!

…….

Mais… en 1957 (10 ans plus tard!) Babasin joue **vraiment** du jazz au violoncelle et de manière originale.

Harry Babasin avec les « *Jazz Pickers* » (1957)

Une chaîne de TV américaine avait enregistré Babakin en 1957. Thème : « *On Bear Hill* »

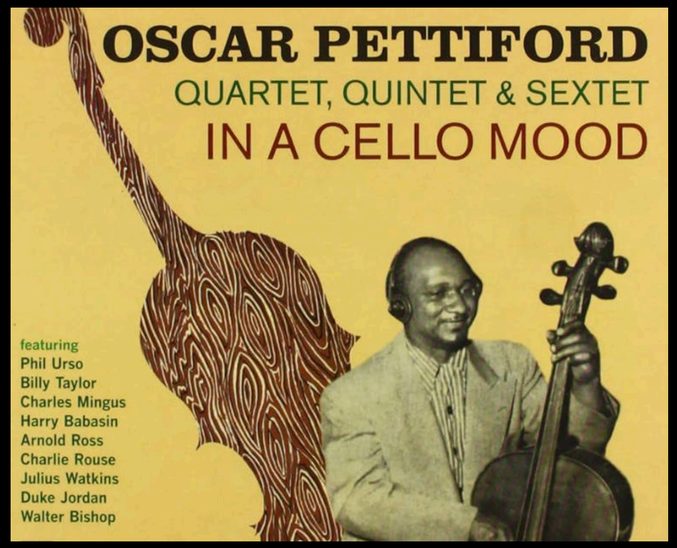

1’20

Oscar Pettiford (1922/1960) superbe contrebassiste de jazz va enregistrer au violoncelle en 1953

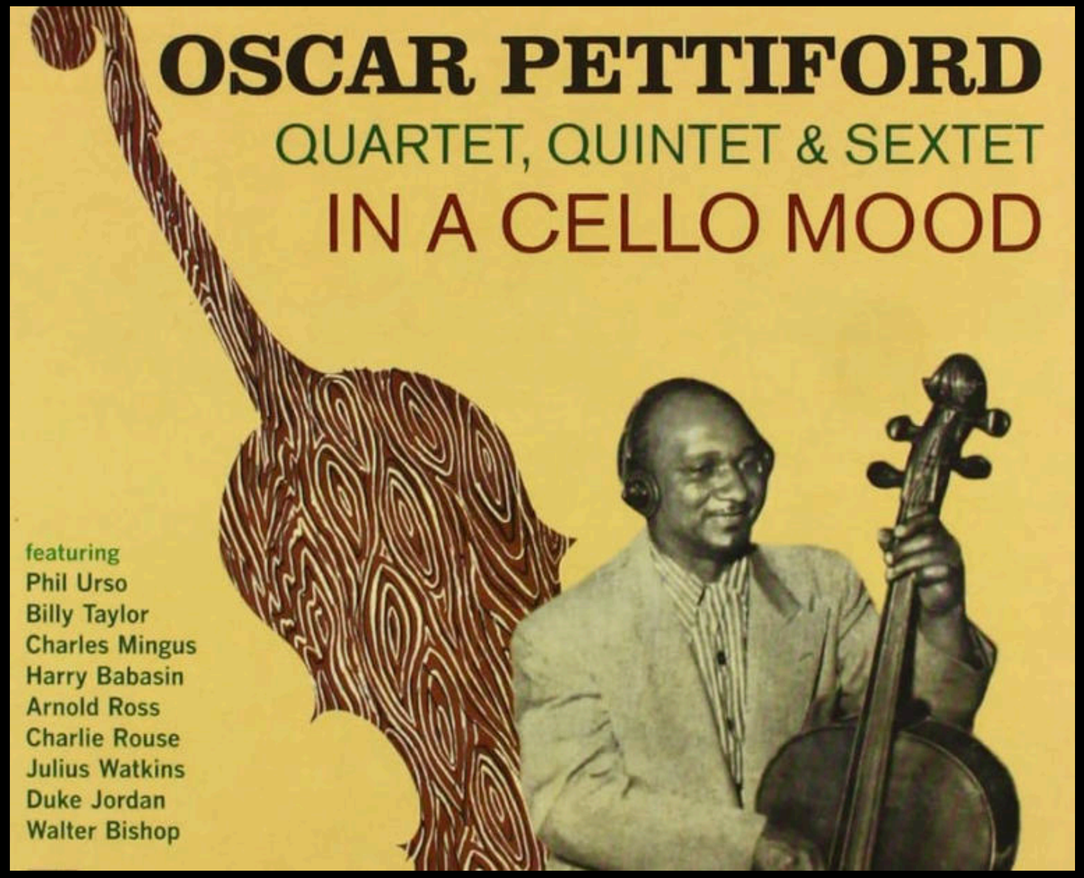

Oscar Pettiford : « *Blues in the Closet* » (1953)

Oscar Pettiford « *In a cello mood* » (1953)
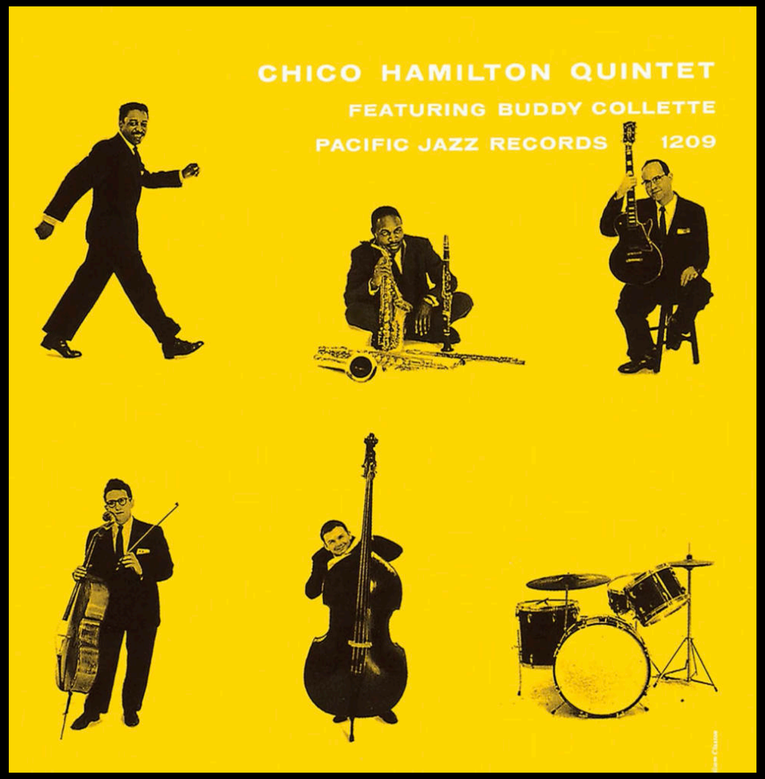

Oscar Pettiford a longtemps (jusqu’à sa mort en 1960) vécu à Copenhague au Danemark.

Son travail au Violoncelle dans un cabaret de Copenhague a été enregistré.

Oscar Pettiford en club en 1959 à Copenhague

Un excellent batteur très innovant, **Chico Hamilton** (1921/2013), va beaucoup utiliser le violoncelle dans plusieurs de ses groupes des années 50.

Fred Katz

Georg Riedel

Nathan Gershman

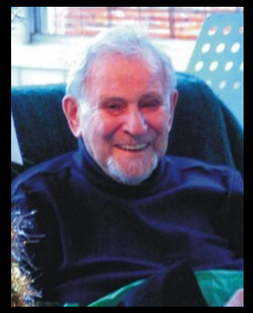
Chico Hamilton Quintet : *My Funny Valentine (1955)*

Avec Fred Katz (1919/2013) au violoncelle.

Album « *Soul Cello* », Fred Katz en 1958 avec son groupe : thème « *The vidiot* »

Chico Hamilton avec Nathan Gershman (cello) en 1958: Hommage à Duke Ellington (« In a Mellow town »)

Nathan Gershman
1917/2008

Georg Riedel (1934/2024) violoncelliste découvert par Chico Hamilton enregistre en 1955 : *Go cello*

Riedel

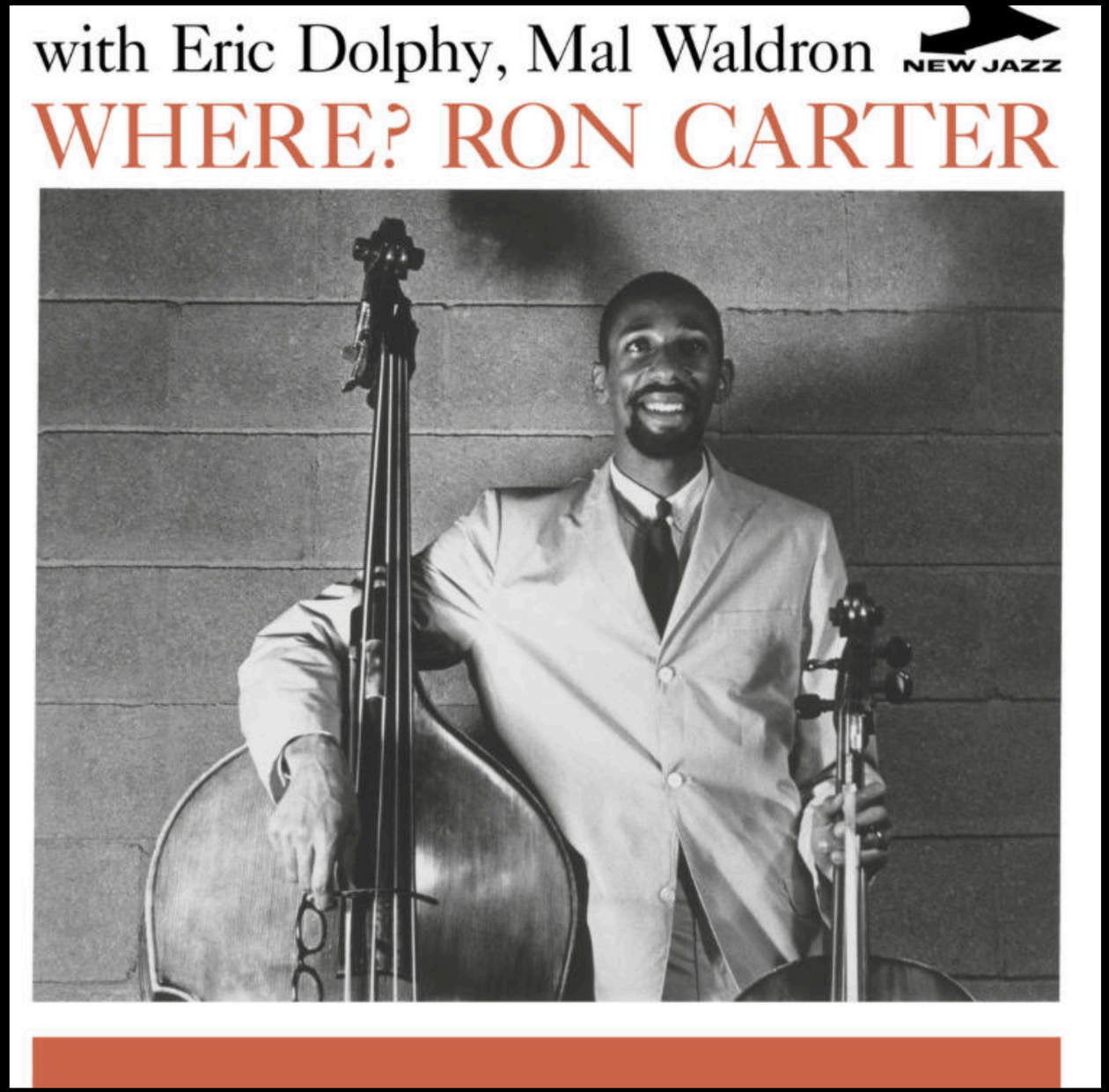
1’40

D’origine suédoise Riedel avait aussi enregistré au violoncelle en 1955 un album en Suède

1’50

Ron Carter (1937), immense contrebassiste, toujours en vie, a été tenté au début des années 60 par le violoncelle

Yes indeed par Ron Carter (cello) en 1961. Extrait du disque *Where*

Where par Ron Carter (cello) en 1961. Extrait de l’album *Where*

Beaucoup plus tard (en 1987) Ron Carter s’est amusé à faire

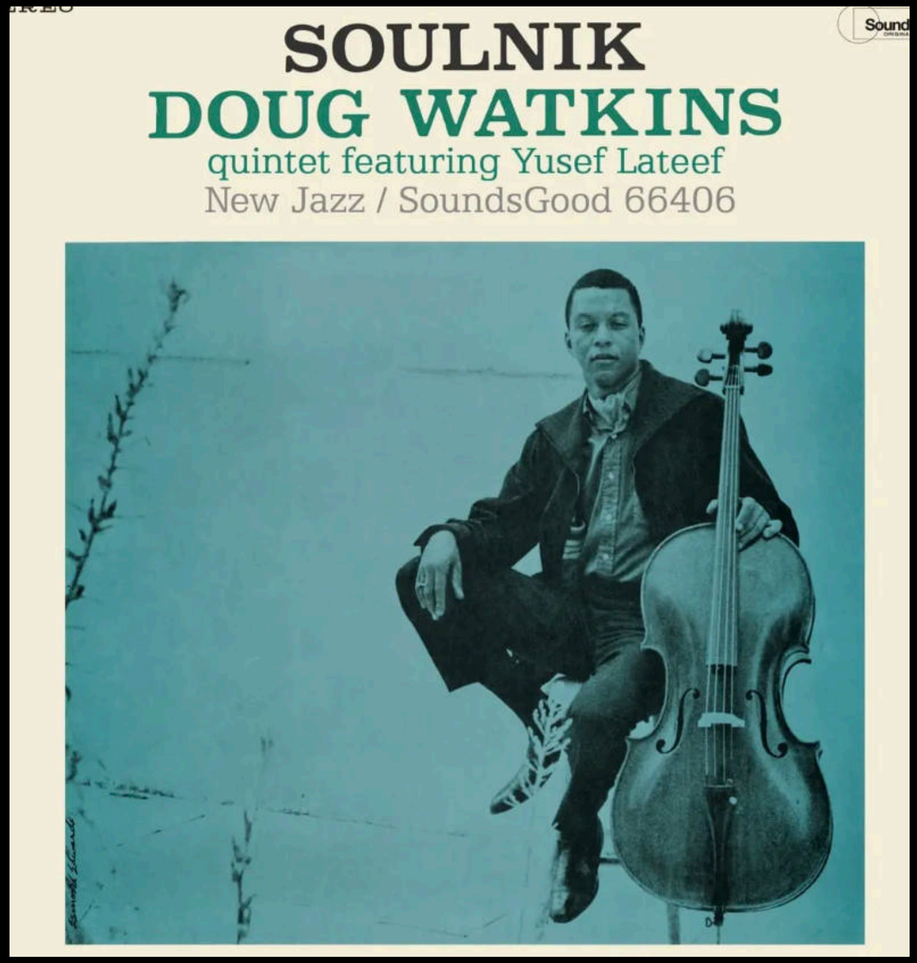
une dizaine de variations autour de Suites pour violoncelle de Bach.

Intéressant pour les spécialistes.

A visionner pour les passionnés du violoncelle sur internet.

Doug Watkins (1939/1962).

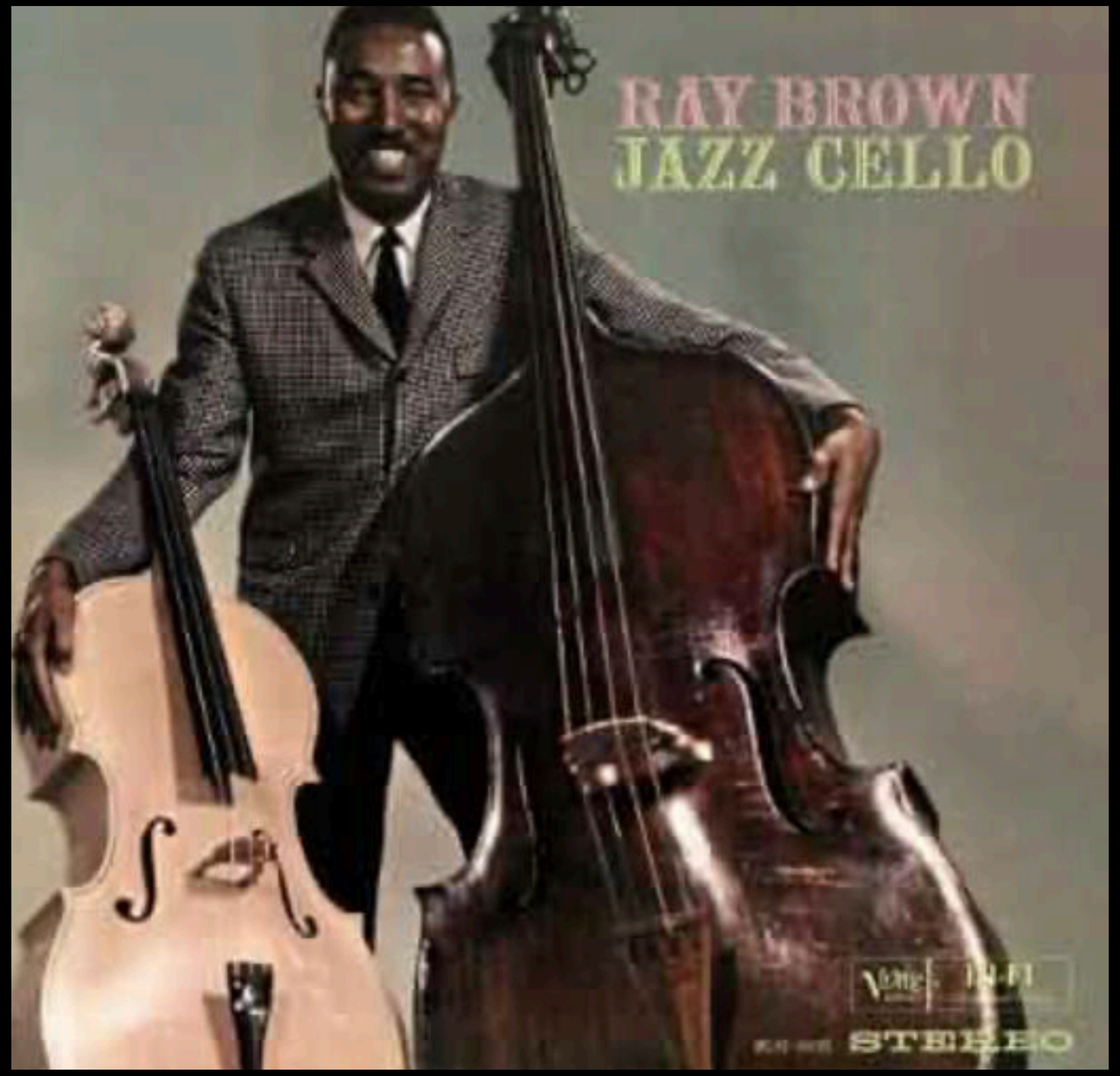
Encore un contrebassiste intéressé par le violoncelle.

Décédé très jeune : à 23 ans

Doug Watkins : *Andre’s bag* (1960)

Ray Brown (1926/2002)

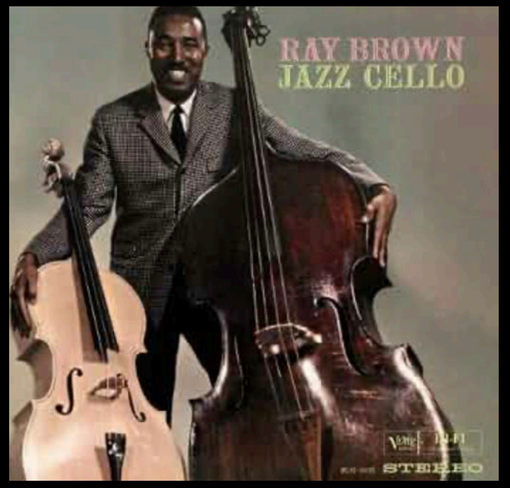

Album enregistré en 1960

Encore un contrebassiste célèbre « fier » de montrer qu’il pratique le violoncelle!

Jazz Cello par Ray Brown (1960).

Enregistré avec un orchestre à la composition originale de 11 musiciens (cuivres et saxophones)…

Red Mitchell (1927/2002)

Contrebassiste prolixe est connu pour avoir accordé sa contrebasse comme un violoncelle!

Il a très peu enregistré au violoncelle.

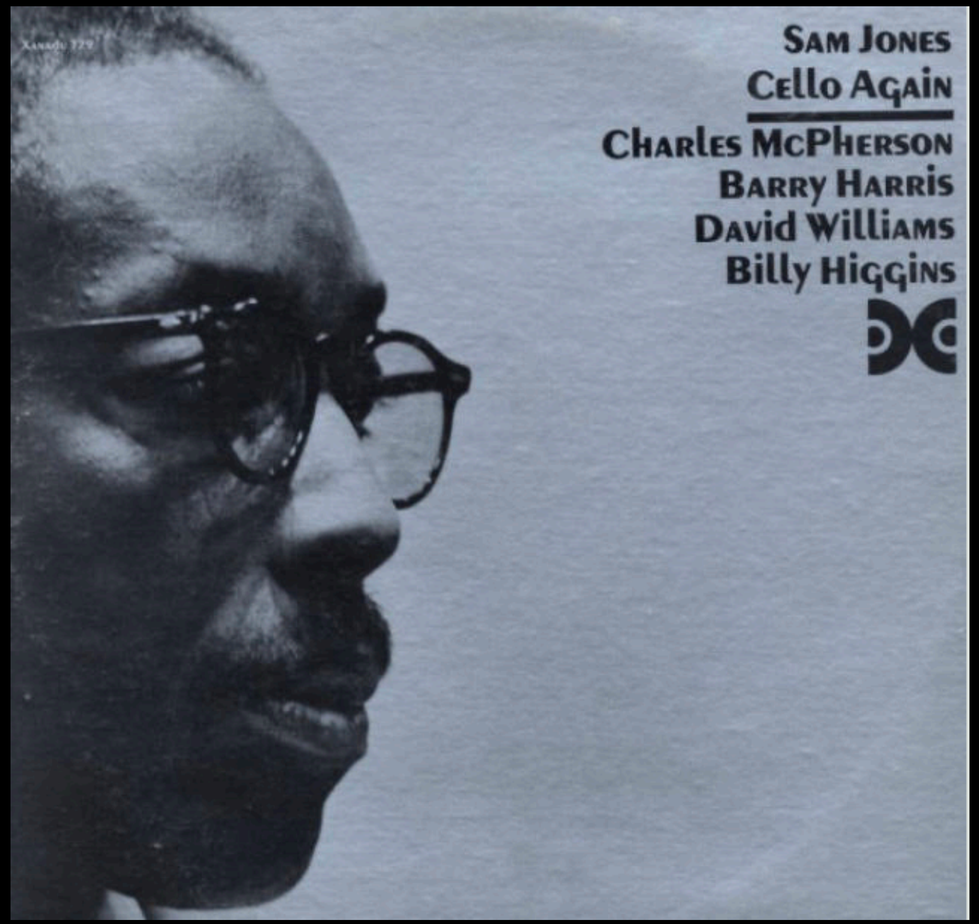
Red Mitchell ***Jim Blues*** sur l’album Rejoice (1960)

Sam Jones (1924/1981)

Contrebassiste très demandé mais intéressé par le violoncelle.

La preuve : le titre d’un de ses disques!

Cello Again (enregistré en **1976**)

Sam Jones : « *Scorpio* » (1976)

Tristan Honsiger (1949/2023)

Avec lui le violoncelle entre dans la sphère du jazz d’avant garde

Tristan Honsiger, en 1976, avec le guitariste Derek Bailey… çà change!!!

Pendant toute sa carrière Honsiger a joué de manière surprenante (pour le moins….). Ici avec un autre avant gardiste (le batteur Han Bennink) en 2021 (à 72 ans, 2 ans avant son décès!).

Irene Aebi (1939/2021)

Chant et violoncelle

A life on his way

Dave Holland (1946)

Contrebassiste très demandé (avec Miles Davis longtemps entre autres), mais ayant aussi multiplié les expériences avec ses propres groupes a été tenté quelques fois par le violoncelle.

Dave Holland en duo avec Derek Bailey (1971). Très surprenant.

Tous les violoncellistes que nous avons présenté jusqu’à maintenant étaient des contrebassistes qui jouaient ***parfois*** du violoncelle.

Dans les années 70 vont apparaitre des « purs » violoncellistes…

Dont beaucoup de musiciens français.

Evocation rapide de deux « excentriques » du monde des violoncellistes.

Tom Cora (1953)

Thème : « Avant garde cello » !!!

Ernst Reijseger (1954)

Jean-Charles Capon (1936/2011)

« Pur » violoncelliste, au jeu original, très actif sur la scène française (concerts, albums)

Jean Charles Capon en duo avec Daniel Humair

Jean Charles Capon (cello) avec Richard Galliano (accordéon): ***Les Forains***

Vincent Courtois (1968)

Vincent Courtois avec Louis Sclavis (avec qui il joue très souvent)

Vincent Courtois : « *Tarentelle meurtrière* »

Vincent Segal (1967)

Qui a joué hier soir en duo avec Roberto Fonseca au foirail dans le cadre de la saison Jazz à Pau

Vincent Segal a créé il y a quelques années un duo étonnant (c’est le moins qu’on puisse dire):

Bumcello

Ici Segal joue du violoncelle électrique…

Bumcello Live à Nice

Les égarés en 2023 (à Marciac)

Vincent Segal/Roberto Fonseca… *Comme hier soir à Pau !*