

Miles Davis: Ses Groupes & “Sidemen”

- (1926-1991)- trompettiste et “leader” - 50 ans de productivité dans le jazz

- (1) 1940s - enregistrements Bop avec Charlie Parker- influence les trompettistes de hard bop et de cool jazz
- (2) 1949- “Birth of The Cool”- pionnier du cool jazz - le son de l’orchestre Claude Thornhill avec le style d’orchestration de Gil Evans, (Gerry Mulligan, Lee Konitz, John Lewis)
- (3) 1959- “Kind of Blue”- pionnier du jazz modal- important dans le développement de l’improvisation (improvisation sur des modes au lieu d’enchaînements d’accords)
- (4) 1969- “In a Silent Way”, “Bitches Brew”- pionnier du style jazz-rock fusion- un amalgame des éléments jazz modal avec le rock et le funk

- Miles Davis organise des groupes avec des musiciens innovateurs à des moments clés dans le développement du bop, cool, hard-bop, modal et jazz-rock fusion

- **Classic Miles Davis Quintet:**

- Davis a enregistré plusieurs albums importants avec la compagnie Prestige
- les plus importants sont *Steamin’, Cookin’, Workin’, Relaxin’*, tous enregistrés en 1956 avec John Coltrane (st), Red Garland (p), Paul Chambers (b), Philly Joe Jones (b)
- Ces enregistrements sont dans le style hard bop (mainstream)
- (**Écoute:** “Woody’n You” (Gillespie)- Album : *Relaxin’ with The Miles Davis Quintet*, 1956, cass.4b#27)

- Le Classic Quintet sur Milestones (Columbia) en 1958, avec les même musiciens, ajout : Cannonball Adderley
- Milestones, fut important dans l’histoire du jazz parce que Davis commence à s’écarter des improvisations basées sur des enchaînements d’accords

- La pièce, *Milestones*, (AABA-32 mesures) utilise 2 modes différents: dorien, eolien

- 1er mode-16 mesures- G Dorien

- 2ième mode- 8 mesures- A eolien

- 1er mode-16 mesures- G Dorien

- La pièce *Milestones* était un prélude à l’album *Kind of Blue*, qui contient plusieurs pièces modales

- (**Écoute:** *Milestones* (Davis), 1958, cass.4b#27)

- **Collaboration avec Gil Evans:**

- En 1949 “Birth of The Cool”

- En 1957- Davis était le seul soliste avec un grand orchestre : cuivre (trpt, trbn, cors), les bois (clarinette, flûte, saxs, basson) batterie et harpe- album : *Miles Ahead*

- On retrouve ces types d’arrangements («voicing across» sections - comme Duke Ellington) sur les albums : *Miles Ahead*, (1957), *Porgy and Bess*, (1958), et *Sketches of Spain*, (1959-1960)--- enregistrements Third-Stream

- (**Écoute:** Miles Davis with Gil Evan’s Orchestra, “Summertime” (album: *Porgy & Bess*, 1958) cass. 2a vol.4#12

- (**Écoute:** “Solea” Sketches of Spain, 1959-1960, cass. 4b#29) - (Presque un album classique parce que tout était écrit, excepté *Solea*- où Davis construit une improvisation modale) - On peut considérer cet album Third-Stream

- **Kind of Blue:**

- 1959 - Album historique- établit l’improvisation modale dans le jazz

- Davis (trpt), John Coltrane (st), Cannonball Adderley (sa), Bill Evans (pn), Paul Chambers (bs), Jimmy Cobb (batt)

- Miles Davis et Bill Evans ont collaboré sur toutes les pièces de l’album exceptés, *Freddie The Freeloader*, composé par Davis, et *Blue in Green*, composé par Evans (et non Davis)

- ex: “So What” Forme AABA (durée des modes est pré-réglé)

- A (16 mes.)

- B pont “bridge” (8 mes.)

- A (8 mes.)

- Dm7-D dorien

- Ebm7-Eb dorien

- Dm7-D dorien

- (**Écoute:** Miles Davis Sextet- “So What”, 1959, (album : *Kind of Blue*) cass.2b #3 vol. 5) - Analyse de “So What” p.65-66

- **Flamenco Sketches**

- Pas de mélodie ou de progression écrite ou pré-réglé
 - Le sextet improvise sur une séquence de 5 modes pré-réglés
 - mode #1= C ionien
 - mode #2= Ab ionien
 - mode #3= Bb ionien
 - mode #4= D phrygien (D, Eb, F, G, A, Bb, C, D) ou mode Flamenco
 - mode #5= G aeolien (G, A, Bb, C, D, Eb, F, G)
 - Le mode est employé comme guide harmonique pour improviser aussi longtemps que le soliste le désire
 - Il n'y a pas de durée fixe pour l'utilisation du mode, les solistes semblent toujours utiliser un nombre pair de mesures (4, 8)
- (Écoute: "Flamenco Sketches" (Kind of Blue, 1959) cass.4b#30, (notes de cours p.67))

- **Section Rythmique 1959-63:**

- Caractérisé par un swing relaxe, une des meilleures sections rythmiques bop
- Wynton Kelly (p) (1931-1971), Paul Chambers (b), Jimmy Cobb (d) (1929)- Albums : *Miles Davis at Carnegie Hall*, *Friday Night At The Blackhawk*, *Saturday Night at The BlackHawk*, *Someday My Prince Will Come*

- **Section Rythmique 1963-68:**

- Herbie Hancock (p), Ron Carter (b), et Tony Williams (d)- une nouvelle approche
 - Un des seuls groupes des années soixante à varier radicalement les nuances (dynamiques) et l'atmosphère
 - Ce groupe se distingue également pour avoir créé une grande variété de rythmes d'accompagnement et enchaînements d'accords
 - Ils s'éloignent de la tradition bop -- section rythmique plus flexible et plus audacieuse
- (Écoute: Masqualero, Album: *Sorcerer*, 1967)- notes de cours p.70)
- (Écoute: Nefertiti (Wayne Shorter), Album : *Nefertiti*, 1967, cass, addit. 5a#31)- Pièce de 16 mesures - Un démantèlement et dissolution du swing et du bop
- la mélodie est continuellement répétée, pas d'improvisation, le soliste est Tony Williams à la batterie
 - la section rythmique improvise plus que le soliste
 - le dernier album de Miles avec une conception jazz
 - *Nefertiti* est une démarcation entre le jazz traditionnel et le modernisme électrique

- **Style de Composition 1964-68:**

- le saxophoniste-compositeur **Wayne Shorter** - dans le groupe de Davis en 1964
- Davis enregistre des pièces pas très conventionnelles - beaucoup moins d'accords, beaucoup d'espace sonore dans la construction des pièces, moins denses que le bop
- Les thèmes-- moins de croches que le bop, plus de notes retenues dans les thèmes, mélodies flottantes au-dessus de rythmes complexes (voir *Masqualero* p. 70)
- Shorter apporte de la simplicité à la ligne mélodique- Tony Williams a contribué la complexité rythmique - un renversement des caractéristiques Bop

- **Wayne Shorter:** (1933)

- Sax ténor, soprano, compositeur,
 - Son style de composition fournit une base pour le nouveau groupe de Miles Davis de 1965-1968
 - Shorter - compositeur plus important des années 1960-1970, le plus respecté des compositeurs post-bop
 - Avait déjà contribué en tant que compositeur- interprète - groupe de Art Blakey 1959-64 (hard bop)
 - 1965-1968 : enregistrements importants avec Miles Davis- devient plus explorateur et réfléchi, cool et abstrait, presque avant-garde, très éloigné du bop
 - 1968-69 quand Miles commence à explorer les nouveaux ensembles avec instruments électriques, Shorter commence à jouer du sax soprano (sur *In a Silent Way & Bitches Brew*)
 - en 1970 il fonde le groupe *Weather Report* avec Joe Zawinul
 - Weather Report (1971-85)-- Shorter fait la transition d'un soliste de jazz à un improvisateur d'ensemble
- (Écoute: Surucucú (Shorter), *Weather Report*, 1972. Album: I Sing The Body Electric, cass.5a#33)
- *Weather Report*- a contribué des compositions (mélodies flottantes avec beaucoup de silences, notes retenues, tempos lents) un sens de suspension – de non-activité
 - ex: "Three Clowns" sur album *Black Market* (1976)

“Harlequin” sur album Heavy Weather (1977)

- Caractéristiques de ses compositions (1) utilisation de la quarte ex: *Nefertiti & E.S.P.* (2) notes retenues, silences (3) mélodies rêveuses, flottantes (4) enchaînements d'accords inhabituelles ex “Masqualero”

- **John Coltrane** (1926-1967)

- sax. ténor et soprano, compositeur et «leader»
- son évolution musicale : 1955-67
- 3 différentes périodes : son jeu et ses compositions changent et évoluent :

1ère Période: (1955-61) - (post-bop ou hard bop)- enregistrements avec Miles Davis (1955-57) sur Prestige et Columbia- ex: Albums: (1956) *Steamin', Cookin', Workin' Relaxin'*,
- et la période de *Blue Train*, (57), *Giant Steps* (1959-60) et *Kind of Blue* (1959, avec Miles, Adderley, Evans)
- gros son rugueux, sombre- les improvisations sont très denses
- il aimait ajouter des accords à un enchaînement déjà existant (“Coltrane Changes” ou “Giant Step Cycle” ou “Coltrane Substitutions”) ex: *Tune Up - Countdown* p. 77-78 notes de cours

Standard: ||Dm7///G7///CM7///||

Coltrane : ||Dm7/Eb7/|AbM7/B7/|EM7/G7/|CM7///||

- une création harmonique importante- il a poussé la complexité harmonique du bop à sa limite
- il essayait de jouer des «patterns» correspondant à l'accord- à des vitesses très rapides, «digital patterns»
- contribution importante à l'évolution du jazz

(**Écoute:** *Countdown*, album: *Giant Steps*, 1959, cass.5a #35)- *Countdown* était encore plus rapide que *Giant Steps*-- critique de jazz Ira Gitler a surnommé cette technique d'improvisation ultra-rapide : “Sheets of Sound”- “nappes-de-son” voir solo: notes de cours p.79-80

- *Giant Steps* - les accords changent à la même vitesse que la mélodie- notes de cours p. 74

(**Écoute:** *Giant Steps*, cass.5a#34) notes de cours solo p.75-76

- très bon improvisateur de ballade - gros son et beaucoup de lyrisme - dans le style de son idole Johnny Hodges (s.a.)
- Coltrane a popularisé certaines techniques de compositions dans le jazz moderne. ex: “pedal point” –ex. *Naima* sur l'album *Giant Steps*- très caractéristique des compositions modales - augmente la tension

2ième Période: (1961-65) Le Classic Quartet- avec McCoy Tyner (p), Elvin Jones (batt), et Jimmy Garrison (b)- exploration axée vers le modale - le groupe conventionnel de jazz (pulsation et accords) le plus intense et énergétique de l'histoire

- un départ de la complexité harmonique de *Giant Steps* vers des formats harmoniques plus simples

ex: album: *My Favorite Things* (1963) basé sur 2 accords répétés

- d'autres enregistrements de Coltrane avec improvisations sur 2 modes ou accords ex: *Olé* (1961) sur l'album - *Olé Coltrane, Impressions* (1961) sur l'album *Impressions*, etc.

- The Classic Quartet- un des groupes plus importants de l'histoire du jazz :

- **Elvin Jones** (1927)

- énergie constante, il évite la simplicité et les répétitions rythmiques des batteurs avant 1960
- un jeu très polyrythmique avec swing (plusieurs rythmes superposés)- quelques fois il n'affirme même pas le premier temps de la mesure
- batteur avec un jeu complexe - un style extrêmement interactif - avec les autres membres du groupe
- il a l'habitude de jouer des triolets rapides pendant l'accompagnement

- **McCoy Tyner** (1938)

- pianiste de Coltrane de 1960-65

- une force majeure sur le piano jazz des années 1960s-70s

- il créa une approche originale et très personnelle - lignes improvisées, très rapides- utilise beaucoup de «patterns» mélodiques de 5- notes (pentatonique)

- ces patterns se sont standardisés et font maintenant partie intégrante du vocabulaire utilisé par beaucoup de pianistes modernes

caractéristique principale: main gauche: fait une (pédale) -«pedal point» - une note jouée avec beaucoup de force ou un intervalle de quinte. main droite: «voicing» en quarts, patterns pentatoniques rapides

- ***Jimmy Garrison*** (1934-1976)

- contrebassiste
- gros son, large, rugueux
- utilise des «double stops» (2 notes jouées simultanément)
- pince ou gratte les cordes de la contrebasse

Le Classic Quartet de Coltrane a produit une musique plus excitante, plus dramatique - que tout autres groupes dans l'histoire du jazz- «the sweep»

- directement lié à certaines techniques musicales perfectionnées par le quartet :

- (1) des notes répétées et soutenues à la contrebasse, et à la main gauche du piano: «pedal points»
- (2) des «patterns» complexes à la batterie
- (3) des accords soutenus au piano (joué avec force)
- (4) utilise un mode ou (un pattern de 2 accords) pour une longue durée, au lieu d'un enchaînement avec plusieurs accords
- (5) de longs glissandos au saxophone qui s'étendent sur une grande partie du registre du saxophone
- (6) utilisation de notes soutenues au saxophone
- (7) une continuité dans l'atmosphère musicale

(**Écoute:** *Pursuance*, album A Love Supreme, 1964, cass. 5a#36)- voir analyse de Jerry Coker, "Listening to Jazz" p.130-132

véhicule: blues mineur, modal
forme, structure: chorus de 12-mesures

(**Écoute:** *Alabama*, avec le Classic Quartet, 1963, cass.2b vol.5 #6)

3ième Période: (1965-67) Coltrane était intéressé par la musique de Ornette Coleman- Coltrane devient avant-gardiste dans son approche

- «Free Form» - formes libres, cris dans registre altissimo, utilise des harmoniques
ex: *Ascension* (1965)- pas totalement free (4 modes pré-réglés),
Om, Meditation (1965)- des modèles très influents du free jazz
- on retrouve l'improvisation collective, une densité sonore, une énergie turbulente (cris, grognements, etc.)
- l'accent est sur la texture, l'émotion et l'atmosphère

Saxophone Soprano: à l'époque où il a formé son groupe "classic quartet" (1960-61), Coltrane a commencé à jouer du soprano

- Sidney Bechet, Johnny Hodges, Charlie Barnet et Steve Lacy avaient déjà joué du soprano, mais c'est Coltrane qui l'a popularisé
- il a fait des explorations avec les «multiphonics» (jouer 2 notes ou plus simultanément sur un instrument)