

Histoire et Analyse du Jazz 2- Cours 3

Compositeurs:

- **Tadd Dameron** (1917-1965):

- pianiste, compositeur, arrangeur
- un des plus importants compositeurs de be-bop
- ses compositions *Hot House*, *Lady Bird*, *Our Delight*, *Good Bait* sont devenues des standards jazz
- Dameron pouvait reproduire la sonorité d'un big-band avec un groupe de largeur moyenne (combo)
- dans ses arrangements, il utilise des "voicings" avec des textures denses et avec le style rythmique du Bop
- certains de ses "voicings" étaient répartis sur 3 octaves
- (**écoute:** Tadd Dameron Sextet, *Ladybird*, vol. 3#23)
- Plusieurs des compositeurs -arrangeurs Bop étaient associés avec le big band de Dizzy Gillespie. exemple.: Gil Fuller, George Russell, et John Lewis

- **John Lewis** (1920)

- pianiste, compositeur, leader
- il a composé *Two Bass Hit*, *Skating in Central Park*, *Django*, *Afternoon in Paris*.
- compose dans des contextes et styles différents: musique de film, ballet, combo jazz, orchestre symphonique
- il était intéressé au fusionnement de la musique classique et jazz
- on surnomma ce style "Third Stream" (Troisième courant)- consiste en l'amalgame des formes, instrumentations et techniques de composition «classique», avec l'improvisation et «swing» jazz
- le compositeur, auteur, musicologue, Gunther Schuller, a inventé ce terme et composa dans ce même style
- Schuller a composé *Concertino for Jazz Quartet and Orchestra* pour le groupe que dirigeait John Lewis: The Modern Jazz Quartet :
 - Milt "Bags" Jackson: vibraphone (vibraharp)
 - John Lewis: piano
 - Percy Heath: contrebasse
 - Connie Kay: batterie (une sonorité sobre -"cool"- dans un contexte be-bop)

- le groupe avait un son délicat, raffiné, doux, chaleureux et distingué - son de musique de chambre
- un des premiers groupes de jazz à jouer dans des salles de concert
- John Lewis en trio, **écoutes** addit. cass. 3b #2, *Delaunay's Dilemma*
- (**écoute:** Modern Jazz Quartet, *Django*, SCCJ, vol 4 #14)
- voir solo de Milt Jackson, notes de cours p.43

Contrebassistes:

- c'est le contrebassiste Jimmy Blanton (avec Duke Ellington) qui a été l'inspiration pour plusieurs des bassistes bop
- il a développé le son et le timbre de la contrebasse moderne - une agilité remarquable- propulsion, énergie et dynamisme de jeu
- trois contrebassistes be-bop ont utilisé les idées de Blanton dans le développement de leurs propres styles - Oscar Pettiford, Charles Mingus, et Ray Brown

- **Oscar Pettiford:** (1922-1960)

- Pettiford était présent aux premières sessions be-bop et a co-dirigé un groupe important avec Dizzy Gillespie en 1943
- **écoutez** Oscar Pettiford, un extrait de solo avec le Coleman Hawkins Quartet sur- *The Man I Love*, écoutes addit. cass. 3b #3

- **Charles Mingus:** (1922-1979)

- les premiers enregistrements de Mingus sont importants parce qu'il a été le premier à surpasser le style de Blanton et à incorporer les concepts mélodiques du be-bop
- il devient un des compositeurs -«leaders» avant-garde plus importants des années 1950's-1960's
- (**écoute:** Charles Mingus Quintet, *Haitian Fight Song*, SCCJ, vol.4 #13)

- **Ray Brown:** (1926)

- Ray Brown est très connu parce qu'il a joué et enregistré avec le trio de Oscar Peterson de 1951 à 1966
- Il est connu comme étant un des contrebassistes modernes qui swing le plus- un gros son, une pulsation rythmique intense et des solos très mélodiques
- écoutez** Ray Brown avec Dodo Marmosa Trio-*Mellow Mood*, écoutes addt. cass.3b #4

Batteurs:

- Jo Jones (Count Basie) et Sid Catlett sont les batteurs (swing) qui ont le plus influencé les batteurs du be-bop
- Jo Jones élimina le "bass drum" dans certains contextes et fut le premier à faire des enregistrements où on peut entendre l'interaction flexible entre le soliste et le batteur
- Catlett gardait la pulsation rythmique avec beaucoup plus de swing que les batteurs de son époque-1930's
- Il était un batteur exceptionnel pouvant jouer aussi bien avec des orchestres Swing que des orchestres Bop
- (écoute: Catlett sur *Shaw Nuff* de Gillespie)
- Les contributions de Jones et Catlett se sont cristallisées dans le jeu de deux batteurs Bop importants: **Kenny Clarke** (1914-1985) et **Max Roach** (1925)
- Ils (Clarke et Roach) ont :
 - augmenté la fréquence et la spontanéité des accents (bombes)
 - les bombes : utilisées pour accentuer et colorer les lignes du soliste
 - et augmenter l'intensité sonore de l'orchestre
- (écoute: Max Roach sur *Klactoveedsedstene*, avec le Charlie Parker Quintet)

- **Kenny Clarke** (1914-1985)
 - a adopté la "ride cymbal" pour garder la pulsation rythmique - un son continu et legato
 - **écoutez** Kenny Clarke dans *Lady Bird* de Tadd Dameron et dans *Boplicity* avec Miles Davis

Pianistes:

- **Bud Powell:** (1924-1966)
 - le plus imité de tous les pianistes Bop
 - il développa son style à partir des influences de Art Tatum, Billy Kyle et Nat Cole
 - il incorpore en plus, le style, la virtuosité et les phrases de Parker et Gillespie
 - le résultat est un des premiers styles de piano jazz moderne
 - il a également contribué plusieurs compositions importantes au répertoire Bop, ex: *Tempus Fugit*, *Parisian*, *Thoroughfare*, *Celia*, *Dance of the Infidels*, *Budo*, *Un Poco Loco*, etc.
 - Powell a minimisé l'activité de la main gauche et s'éloigna de la tradition "stride" et de l'accompagnement "chomp, chomp, chomp," utilisé par beaucoup de pianiste Swing
 - il a allégé l'accompagnement
 - la main gauche de Powell insérait des accords de 2 ou 3 notes sporadiquement et réduisait l'affirmation harmonique au minimum (coquille)
 - ce style est adopté par les pianistes Bop pour s'accompagner durant leurs improvisations
 - Count Basie alléga la manière d'accompagner les solistes ("comping"), parallèlement - Powell alléga la manière dont un pianiste s'accompagne durant une improvisation
 - avant 1955 Powell avait la vitesse et dextérité de Parker et Gillespie
 - il maîtrisa les rythmes syncopés et le vocabulaire du bop
 - Powell était le modèle pour des centaines de pianistes des années 1940's et 1950's
 - il a vécu jusqu'à 1966 mais a été actif seulement sporadiquement durant sa carrière
 - (écoute: *Tempus Fugit*, écoutes addt, cass 3b #5, Jazz Piano-SCCJ vol.2 # 17)
 - (écoute: Bud Powell Trio, *Night in Tunisia*, SCCJ, vol. 3#21)
- **Al Haig:** (1924-1982)
 - pianiste Bop très en demande
 - Il a travaillé avec Parker, Stan Getz, et Dizzy Gillespie et a fait beaucoup d'enregistrements
 - écoutez** Haig sur *Shaw Nuff* de Gillespie et sur écoutes addt. cass 3b #7, *Autumn in New York*
- **George Shearing:** (1919)
 - George Shearing comme Oscar Peterson, était un pianiste beaucoup plus populaire que Haig et Powell
 - Shearing était reconnu principalement à cause du son perfectionné des ses groupes:

- tout était bien répété et interprété avec une grande précision - tout était bien contrôlé
- son d'ensemble polis, doux, - arrangement pour piano, guitare, vibraphone, basse et batterie
- il harmonisait une mélodie (main droite et vibraphone à l'unisson) - guitare un octave plus bas à l'unisson avec la main gauche de Shearing
- le batteur et la contrebasse gardent la pulsation et vont accentuer certaines figures rythmiques
- Shearing avait probablement le style et son, le plus clair et léger de tous les pianistes Bop
- sa musique était très raffinée ("polite bop")
- il a popularisé le "locked hand style," -utilisé à l'origine par Milt Buckner durant les années 1940's
- compositions: *Conception, Local 802 Blues, Lullaby of Birdland*
- **écoutez** George Shearing and The Montgomery Brothers -*Darn That Dream*, écoutez addt, cass. 3b #8

- ***Oscar Peterson:*** (1925)

- sa réputation a été établie avec ses trios
- une technique et facilité pianistique incroyable, virtuose
- son style est un amalgame des approches de Nat Cole, Bud Powell, Art Tatum
- il a l'énergie rythmique de Powell et Tatum et plus de swing que tout autres pianistes du Bop
- il a incorporé le style "funky", "gospel", popularisé par Horace Silver durant les années 1950's
- son style de ballade est orchestral (comme Tatum)
- (**écoute:** Oscar Peterson Trio, *Night and Day*, écoute addt., cass. 3b #9, Jazz Piano-SCCJ, vol. 2#9)

Clarinette:

- était très populaire pendant la période swing, mais pas un instrument important dans le jazz moderne
- Tony Scott, Stan Hasselgard, et Buddy DeFranco ont joué du bop sur la clarinette, mais ce n'est pas un instrument qui s'est bien adapté au Bop

Guitare:

- *Jimmy Raney, Barney Kessel et Tal Farlow* étaient les guitaristes les plus importants du Bop
- mais ils étaient plus visibles vers la fin des années 1940's, début 50's
- autres guitaristes bop reconnus durant les années 50's et 60's: Kenny Burrell, Wes Montgomery, Grant Green et Pat Martino

Trompettistes:

- Dizzy Gillespie était le trompettiste modèle du Bop
- mais vers la fin des années 1940s il y a *Miles Davis* et *Fats Navarro*
- quand Parker et Gillespie se sont séparé, Miles Davis est devenu le nouveau trompettiste de Parker
- de 1945-48 ils ont enregistré ensemble
- Miles n'avait pas le registre et la technique de Gillespie
- écoute:** Miles Davis avec Charlie Parker, vol.3 #16-18

- ***Fats Navarro:*** (1923-1950)

- avait une technique instrumentale comparable à Gillespie
- haut registre, vitesse et virtuosité comme Gillespie
- mais Navarro n'avait pas l'imagination rythmique et l'audace de Gillespie
- il utilise plus de vibrato que Davis et Gillespie, cet élément devient un aspect essentiel du style de son disciple, Clifford Brown
- Clifford Brown a diffusé le style de Fats Navarro
- écoute:** solo de Fats Navarro sur *Lady Bird*, Vol.3 #23

Trombone:

- ***J.J. Johnson:*** (1924-)

- connu comme le tromboniste Bop, le tromboniste de jazz moderne
- ses lignes improvisées n'étaient pas aussi complexes que celles de Parker ou Gillespie
- ses mélodies étaient plus simples, chantables
- actif comme compositeur (jazz) également durant les années (1950-60's)
- durant les années 1970's a composé et fait des arrangements pour films et télévision au lieu de jouer du jazz

- J.J. Johnson-- utilise peu de vibrato,-- il produit un son doux, égal et legato, au lieu d'un son guttural et rugueux utilisé par les trombonistes des époques antérieures
- il joue avec une régularité rythmique et constante qui donne à sa musique un caractère très swing, (surtout quand il joue des lignes en croches)
- les trombonistes avant lui avaient un son rugueux, un jeu mélodique staccato
- Johnson a contribué : la subtilité, le raffinement et de la finesse au jeu du trombone bop tout en adoptant la complexité du Bop

écoute: *The Eminent J.J. Johnson*, Vol. 1-2, Blue Note 81505/6

-**Thèse:** de Louis George Bourgois III, "Jazz Trombonist J.J. Johnson: A Comprehensive Discography and Study of the Early Evolution of his Style"

Saxophone ténor:

- **Dexter Gordon:** (1923-1990)

- le premier saxophoniste ténor du be-bop
- avait un son plein, riche, sombre et robuste- opposé à celui de Lester Young
- il aimait jouer dans le registre grave de l'instrument
- Gordon était un des saxophonistes favoris des musiciens hard bop
- après 1940's il a continué à enregistrer pendant encore 40 ans
- voir film de Tavernier «Round Midnight»

(**écoute:** Dexter Gordon Quartet, *Bikini*, Vol.3 #22)

- **Sonny Stitt:** (1924-1982)

- avait une vitesse instrumentale et une précision remarquable
- était un des grands saxophonistes ténor des années 1940s et 1950s
- a inspiré plusieurs musiciens parce que: 1.) Il avait une grande maîtrise de l'instrument ; jouait facilement, aisément, avec beaucoup de précision 2.) Il a systématisé un ensemble de "patterns" qui caractérisent l'improvisation Bop
- ces "patterns" sont utilisés par un grand nombre de musiciens dans le courant principal du jazz moderne
- il était plus facile d'apprendre ses formules (Stitt) que celles de Parker (Parker- moins prévisible mélodiquement et rythmiquement - plus complexe)

- **Stan Getz:** (1927-1991)

- son était modelé sur celui de Lester Young
 - il jouait dans un style rythmique plus proche de Lester Young que celui de Parker
 - son phrasé et ses accents étaient moins variés et syncopés que ceux de Parker
 - certains classifient Stan Getz dans le *Cool Jazz* et non dans le Bop
 - il est devenu très populaire - rare pour un musicien Bop
 - *Summer Sequence*, 1940 (de Ralph Burns) tiré de "Early Autumn," avec le Woody Herman Big Band, un de ses grands succès
 - En 1962 *Desafinado* sur l'album *Jazz Samba* avec Charlie Byrd a popularisé la bossa nova dans le jazz
- (**écoute:** *Early Autumn*, Stan Getz with Woody Herman Orchestra, écout. addt. cass. 3b #10)
(**écoute:** *Desafinado*, Stan Getz, écout. addit. cass. 4a #11, 1962)

Big-Bands Bop

- certains big-bands furent influencés par le Bop durant les années 1940s
 - les plus importants big-bands Bop furent dirigés par Gillespie
- Woody Herman** (1913-1987), un clarinettiste-saxophoniste, chanteur, de la période swing a dirigé un des plus importants big-band bop
- les «sidemen» plus importants historiquement étaient 4 saxophonistes qui furent influencés par Lester Young - ils assimilèrent le style bop :
 - sax. bari.-Serge Chaloff, sax ten.-Stan Getz et Zoot Sims, Herbie Steward
 - Cet orchestre fut surnommé "The Four Brothers Band"
- (**écoute:** Woody Herman Orchestra, *Four Brothers* SBBJ, cass. 3a#10) -voir également **Billy Eckstine** et **Boyd Raeburn** : **écoutes** p. 8 #10 à 13