

UNE HISTOIRE DU JAZZ

«PERSPECTIVES»

POUR LES CURIEUX·SES DE MUSIQUE

Une exposition initiée par *L'INCONNUE* et rédigée par *LE COLLECTIF MELLIFERA*.

PERSPECTIVES c'est une conférence, une exposition et un podcast. Un projet imaginé par *L'INCONNUE* et *DE LA NEIGE EN ÉTÉ*.

Envie de mettre cette exposition dans vos établissement ? Contactez-nous !

SCÈNE AU PARO *CURIEUSE* CHANTEOLIER DE TALENCE *MUSIQUE*
L'INCONNUE



**PORTRAITS ET
PLAYLIST POUR
ALLER PLUS LOIN**

À FLASHER ICI



OU SUR LE SITE
LINCONNUE.FR

RÉDACTION : COLLECTIF MELLIFÉRA
MISE EN PAGE : L'INCONNUE / ANNABEL GAZZANO

FIN 19^E LES ORIGINES

LE BLUES LA COULEUR DU DÉSEPOIR



Né au XIX^e siècle dans le sud des Etats-Unis, le blues est le fruit de l'influence des chants de travail des esclaves *WORK SONGS*, que des chants religieux *NEGRO SPIRITUALS* ainsi que divers folklores musicaux.

Les paroles évoquent les difficultés de l'existence et illustrent la **désillusion afro-américaine**, notamment face à la ségrégation et à leurs conditions de vie.

Le blues est souvent constitué de **3 vers**, avec un **système d'appel et de réponse** et laisse la part belle à l'improvisation.

QUELQUES ARTISTES: R. JOHNSON, B. SMITH, B. LEMON JEFFERSON...

LES MARCHING BANDS DE LA NOUVELLE ORLÉANS



Riches d'un mélange de cultures (africaine, créole, caribéenne...), les déambulations de ces orchestres font partie de la vie quotidienne de la ville.

Enrichis de cuivres, bois et caisse claire, on pratique un contrepoint improvisé : **LE COLLECTIVE.**

▶ Des artistes virtuoses émergent comme BUDDY BOLDEN, JELLY ROLL MORTON, SIDNEY BECHET, LOUIS ARMSTRONG...

LA SYNCOPE DU *RAGTIME*

▶ SCOTT JOPLIN
MAPLE LEAF RAG (1899).

Du mélange avec la musique classique européenne émerge un nouveau style à la rythmique syncopée : **LE RAGTIME.**

MA RAINEY (1886-1939) LA MÈRE DU BLUES

Chanteuse et compositrice américaine, elle débute dans des troupes de minstrel shows. Elle enregistre avec de nombreux-ses artistes et signe des œuvres qui deviendront des standards du blues.

Ouvrtement homosexuelle, certains textes résonnent comme un défi à son époque, comme
▶ PROVE IT ON ME.

LES ANNÉES 30 LE SWING ET L'ÂGE D'OR DES BIG BANDS

LE SWING : UN RYTHME FOU !

L'ère du swing domine les années 1930 et 1940 dans une Amérique qui aspire à oublier la crise de 1929, avec des rythmes endiablés.

Le swing popularise le jazz auprès du grand public, grâce à une diffusion massive dans les clubs et salles de bal, mais aussi via la radio.

🎵 D. ELLINGTON,
B. GOODMAN,
C. BASIE, G. MILLER

POURQUOI LE SWING FAIT-IL DANSER ?

Sa base rythmique consiste à interpréter **les croches** comme **des triolets**, créant un balancement fluide et dynamique sur 4 temps.

LES BIG BANDS POUR FAIRE DANSER !

Les nouveaux **“DANCINGS”** accueillent parfois jusqu'à 1000 personnes.

Il faut un orchestre suffisamment sonore, afin de faire danser tout le public
➡ **LE BIG BAND.**

Ces orchestres ont également besoin d'arrangements écrits pour **encadrer l'improvisation** des solistes et fonctionner en si grand nombre.



15 à 20 musicien·nes

Ils sont constitués de **“sections”** réunissant plusieurs instruments de la même famille: section vents, section rythmique (piano, contrebasse batterie).

THE INTERNATIONAL SWEETHEARTS OF RHYTHM UN BIG BAND EXCLUSIVEMENT FÉMININ

Big band sans distinction de couleur, créé en 1937, L'ISOR est composé de musiciennes issues des écoles défavorisées du Mississippi. Il gagne de nombreuses **“battles”** face à des big bands masculins de renom.

Avant guerre, les femmes sont encore très effacées de la scène, mais plusieurs big bands féminins apparaissent dans les années 40.

🎵 INA RAY HUTTON'
MELODEARS,
DARLINGS OF RHYTHM,
THE HARLEM
PLAYGIRLS, PRAIRIE
VIEW CO-EDS...

LES ANNÉES 40 LE BEBOP JAM-SESSIONS ET AFTER HOURS



C'est dans un contexte de guerre mondiale et de tensions raciales (émeutes de Détroit et Harlem en 1943) que naît **LE BEBOP**.

En réaction à la rigueur des grands orchestres swing, cette génération de boppers se retrouve la nuit dans des clubs

(MINTON'S PLAYHOUSE À HARLEM, CLARK MONROE'S UPTOWN HOUSE...).

Sur scène, ils débrident leur créativité en expérimentant lors de JAM SESSIONS.

Réelle révolution musicale, **LE BEBOP** s'affranchit des règles traditionnelles, et met l'accent sur des improvisations rapides et virtuoses, des rythmes et phrasés asymétriques, des harmonies et mélodies plus complexes.



E. FITZGERALD, D. GILLESPIE
C. PARKER, B POWELL

Le nom vient de l'imitation vocale des notes courtes et coupées "**BOP**"!

MELBA LISTON (1926-1999)
TROMBONISTE ET
ÉCRIVAIN FANTÔME

C'est une des premières femmes trombonistes à jouer dans un Big Band.

Malheureusement très peu reconnue de son vivant, MELBA LISTON a pourtant contribué à l'élaboration d'une nouvelle esthétique du jazz.

Compositrice et arrangeuse pour de nombreux artistes de renom, mais aussi **cheffe d'orchestre et enseignante**, elle enregistre également au sein de grands orchestres dans les années 40.



1940's COOL JAZZ LE TEMPS ET L'ESPACE

Né à New-York, le Cool Jazz est un **jazz feutré**, avec des tempi lents, un phrasé décontracté, mettant l'accent sur les arrangements orchestraux inspirés de la musique classique européenne.



BIRTH OF THE COOL
DE MILES DAVIS (1957).

1950's HARD BOP LE RETOUR AUX SOURCES

Véritable réaction au West Coast jazz, les jeunes musicien·nes noir·es de New-York **renouent avec les sources du Gospel et du Blues** : rythmique très énergique, improvisation au premier plan et mélodies churchy !

1960's FREE JAZZ LA LIBERTÉ

Emmené par ART BLAKEY et les "JAZZ MESSENGERS".

En plein Civils Rights Movements, les artistes comme ORNETTE COLEMAN ou JOHN COLTRANE veulent **s'affranchir des règles établies** du jazz traditionnel.

La création est synonyme de **liberté tonale, rythmique et mélodique, de déconstruction et de recherche de nouveaux timbres, dépassant les limites instrumentales.**

1970's JAZZ FUSION MÉLANGES ÉLECTRIQUES



RETURN FOREVER AVEC CHICK COREA

Les styles se rencontrent et fusionnent : la soul, le funk et surtout le rock ont une grande influence sur le jazz.

C'est l'**essor des instruments électriques** (guitare, piano, basse), le recours aux effets (wah wah) sont autant d'outils à explorer.



MILES DAVIS, WAYNE SHORTER, CHICK COREA, JACO PASTORIUS

80's À AUJOURD'HUI PROLIFÉRATION ESTHÉTIQUE

Depuis, les artistes de jazz développent leur identité à la **croisée des cultures et des sonorités du monde entier** (musique indienne, africaine, cubaine, musique d'Europe de l'est..) et **des esthétiques plus actuelles** (rap, hip-hop, musiques électroniques...).



WYNTON MARSALIS, YUN SUN NAH, TIGRAN HAMASYAN, LEÏLA MARTIAL, AVISHAI COHEN, MARIA SCHNEIDER

À DÉCOUVRIR AUSSI

CARLA BLEY : L'INCLASSABLE

ANNE PACEO : L'EXPLORATRICE

CYRILLE AIMÉE : LA SCATTEUSE

