

Les grands ensembles dans le jazz

Steven Criado

7 octobre 2020

1 Introduction

1.1 Écoutes du 30 septembre 2020

- *Moe Honk (RoundAgain, 2020)* - Joshua Redman, Brian Blade, Brad Mehldau, Christian McBride
- *God Must Be a Boogie Man (Mingus, 1979)* - Joni Mitchell
- *The Blessing (The Montreal Tapes, 1997)* - Charlie Haden, Paul Motian, Gonzalo Rubalcaba
- *Institutionalized (To Pimp a Butterfly, 2015)* - Kendrick Lamar
- *Don Is (For Jimmy, Wes and Oliver, 2020)* - Christian McBride Big Band

1.2 Écoutes du 7 octobre 2020

- *Li'l Darlin' (The Atomic Mr. Basie, 1957)* -> écouter *The Complete Atomic Basie*
- *Le chat et la Souris*¹ (*Multiquarium Big Band, 2016*) - André Charlier et Benoît Sourisse
- *Round Midnight (The Verve Jazz Sides (compil' de 1995), enregistrée en 1966 pour l'album Further Adventures Of Jimmy And Wes)* - Wes Montgomery² (avec Jimmy Smith et l'orchestre d'Oliver Nelson)
- *Night Jessamine (Wide Angles, 2003)* - Michael Brecker
- *Gentle Piece (Music For Large and Small Ensembles, 1990)* - Kenny Wheeler

---

1. Benoît Sourisse (piano, orgue Hammond B3), André Charlier (drums, perc), Stéphane Guillaume, Frédéric Couderc (sax, clar, flûtes), Claude Egéa, Pierre Drevet (trompette, bugle), Denis Leloup, Didier Havet (trombones), Pierre Perchaud (guit, banjo), Jean-Michel Charbonnel (contrebasse), solistes Perico Sambeat (sax alto), Claude Egéa (bugle), Benoît Sourisse (piano)

2. composition de Thelonious Monk

1.3 Écoutes du 14 octobre

- *Organ Grinder's Swing* (compilation *Harlem Shout*, 1936) - Jimmie Lunceford
- *Moon Dream* (*Birth of the Cool*, 1949) - Miles Davis
- *Ebony Conerto II. Andante*, (composé en 1945 par Igor Stravinsky, enregistrement de 1958) - Woody Herman
- *Isotope* (*Big Band*, 1996) - Joe Henderson
- *Indian Lady*, (*Electric Bath*, 1967) - Don Ellis

1.4 Quelques recommandations pour l'année

- garder une trace de ce qui est écouté
- faire des listes thématiques
- noter des recoupements, corrélations entre courants, lieux, artistes, orchestres, albums, art en général
- varier vos modes d'écoute
- autorisez-vous les pauses/coupures quand vous saturez
- les lieux à ne pas louper pour faire le plein d'albums, de livres, de dvd etc. :
  - médiatèques de Lyon (Vaise, Part-Dieu, Saint-Rambert), abonnement annuel gratuit pour les étudiants et non-imposables
  - médiathèque du conservatoire
  - librairie Musicalame rue Pizay

2 Débuts des big bands

- Dimension orale au départ avec des *head arrangements*. 4 sections : trompettes, trombones, anches, rythmique
- Débuts des big bands situés avec **Fletcher Henderson** (1897 - 1952), concerts à l'Alabama Club, Roseland Ballroom de New York, plusieurs tournées dans les années 20. Arrangeur pour d'autres formations, donc les frères Dorsey, Benny Goodman. Arrangeur principal : Don Redman. Transposition des polyphonies, impros collectives de la Nouvelle-Orléan dans le langage de l'orchestre, un rôle par pupitre. Invention des « riffs » d'orchestre. Peu d'enregistrements restent malheureusement...
- **Paul Whiteman** (1890 - 1967), connu pour sa commande de *Rhapsody in Blue* à George Gershwin

- Ouverture à d'autres esthétiques (influence de Lunceford puis mélanges avec variété, classicisme, avant-garde) avec **Stan Kenton** (1912 - 1979). Écriture pour la radio, le cinéma.
- **Claude Thornhill** (1909 - 1965), pianiste et arrangeur, sévit à New York des années 30 à 60. Son orchestre a vu passer Gil Evans, Gerry Mulligan, Lee Konitz entre autres. Intégration du cor d'harmonie, tuba dans l'orchestre, influence sur le son de Miles Davis et Gil Evans. Nombreuses collaborations avec chanteur·euses de son époque (Chris Connor, Bing Crosby, Skinnay Ennis, Tony Bennett, Louis Prima, Billie Holiday).

3 Swing, ère des big bands

Dimension cinématographique aussi dans l'orchestre, musique à l'image

- **Jimmie Lunceford** (1902 - 1947) formé par le père de Paul Whiteman, remplace Cab Calloway au Cotton Club de Harlem en 1934. Sommet de la gloire entre 1935 et 1940. Devise de son orchestre « Rhythm is our business »
- **Benny Goodman** (1909 - 1986) connaît un grand succès dans les années 30 avec la vague swing. Travaille avec les meilleurs arrangeurs de l'époque (Mary Lou Williams, Benny Carter, Fletcher Henderson et bien d'autres). Musique taillée pour la danse, abandon des impros collectives
- **Woody Herman** (1913 - 1987) début de Slide Hampton, arrangeur de Joe Henderson sur *Big Band*, lien avec Stravinsky
- **Duke Ellington**
- **Count Basie**
- autres noms à aborder prochainement : Glenn Miller, Tommy Dorsey, Cab Calloway, Don Redman, Benny Carter, Artie Shaw, Dizzy Gillespie, Chick Webb, Coleman Hawkins, Lionel Hampton, Earl Hines, Billy Eckstine (important pour le bebop), Stan Kenton, George Russell

4 Déclin et modernité dans les années 60 (à compléter)

- 1949 - 50 : L'album *Birth of the cool* de Miles Davis marque un tournant dans la manière d'appréhender les « grandes » formations (un nonet).
- Les difficultés financières pour se maintenir en activité rendent les grands orchestres de plus en plus rares, elles restent quand même utilisées mais de manière plus ponctuelle, sur des sessions (Coltrane, Mingus etc.)
- le public de jazz semble aussi délaisser petit-à-petit les grandes formations qui vont avec l'esthétique swing

- Slide Hampton
- Oliver Nelson
- Gil Evans
- l'ovni Sun Ra
- renouveau avec Thad Jones et Mel Lewis

5 Contemporains, revival, expérimentations (à compléter)

- Quincy Jones
- Carla Bley
- Gil Goldstein
- Maria Schneider
- Kenny Wheeler
- Wynton Marsalis

Travail à faire pour la prochaine séance : établir une liste des musicien·nes que vous jugez célèbres ou que vous appréciez particulièrement, qui sont passé·e·s par un ou plusieurs des orchestres mentionnés ci dessus. En trouver au moins 2 par orchestre.

6 Bibliographie - Webographie

- *Dictionnaire du jazz*, Philippe Carles, André Clergeat et Jean-Louis Comolli
- *Histoire du jazz et de la musique afro-américaine*, Lucien Malson
- *L'histoire du jazz*, Mervyn Cooke
- 100 ans de jazz, Philippe Margotin
- <https://www.allmusic.com> : review d'albums, crédits, informations en général correctes mais à recouper avec d'autres sources tout de même
- Article wikipédia de Duke Ellington