

Nina Simone

Steven Criado

27 janvier 2021

1 Introduction

1.1 Écoutes du 27 janvier 2021

- *Plain Gold Ring* - Nina Simone (*Little Girl Blue*, 1958)
- *Pirate Jenny* - Nina Simone (*In Concert*, 1964)
- *Sinnerman* - Nina Simone (*Pastel Blues*, 1965)

1.2 Écoutes du 3 février 2021

- *Wild Is the Wind* - Nina Simone (*Wild Is the Wind*, 1966)
- *Ain't Got No - I Got Life* - Nina Simone (*'Nuff Said!*, 1968)
- *The Pusher / Thandewye* - Nina Simone (*It Is Finished*, 1974)

2 Nina Simone (1933 - 2003)

Eunice Kathleen Waymon est née en à Tryon en Caroline du Nord. Grande pianiste et chanteuse, ses interprétations sincères et profonde ont marqué les esprits, ainsi que son engagement politique et sa personnalité hors-normes.

2.1 Biographie

- issue d'une famille noire, nombreuse (sixième enfant sur huit), très religieuse
- grandit dans un état appliquant les lois ségrégationnistes, communautés blanches et noires semblent malgré ça cohabiter sans frontière clairement délimitée, en apparence -> grande désillusion par la suite

- don pour la musique remarqué très tôt, à 2 ans et demi, s'approche d'un harmonium et joue spontanément la mélodie d'un cantique -> vocation précoce, oreille absolue, commence le piano à **4 ans**, l'orgue à **7 ans**, joue très jeune à la chapelle méthodiste de Tryon
- rencontre avec Muriel Massinovitch, cours hebdomadaires de piano classique, solfège jusqu'à l'âge de **12 ans**, découverte de Mozart, Liszt et Bach
- fond de soutien de la communauté, lancé par *Miz Mazzy* (Massinovitch) pour financer les études musicales de Eunice Waymon et l'aider à démarrer sa carrière de concertiste classique
- **1944** : premier récital à l'hôtel de ville de Tryon, on demande à ses parents de laisser leurs places à un couple blanc -> à 10 ans Eunice Waymon se lève et refuse de jouer tant que ses parents ne peuvent s'asseoir au premier rang -> prise de conscience du racisme qui l'entoure
- major de sa promo au lycée Allen à Asheville **en 1950**
- suit des cours d'été de la Julliard, travaille énormément en vue de tenter le concours d'entrée au Curtis Institute. Elle n'est pas admise mais il ne reste pas de trace laissant envisager un motif valable -> soupçon de refus lié à sa couleur de peau
- travaille en tant qu'accompagnatrice au piano chez un professeur de chant, ce qui lui permet de financer ses cours avec Vladimir Sokhaloff, le professeur qu'elle aurait du avoir au Curtis.
- mépris pour les airs de variété qu'elle accompagne, elle en apprend quelques-uns tout de même
- **été 1954** : découverte d'un autre monde avec son amie Faith Jackson, hommes, argent, sexe. Cette dernière l'emmène à Atlantic City, où elle trouve un plan régulier au Midtown Bar and Grill. Elle est obligée de chanter pour se faire entendre de la clientèle peu attentive. Pour ne pas se faire repérer par sa mère, elle choisit le nom de scène Nina Simone : Nina pour le surnom *niña* qui lui était parfois donné, Simone pour l'actrice Simone Signoret qu'elle admirait.
- début du succès, de nouveaux clients affluent
- part pour New York **en 1956**, Jerry Fields devient son agent exclusif, nombreux gigs en tant que chanteuse, elle garde l'ambition de devenir une pianiste classique reconnue
- rencontre avec Al Schackman qui l'accompagnera longtemps à la guitare
- **1958** : premier album de Nina *Little Girl Blue* chez Bethlehem Records sous label de King Records, chez qui on trouve James Brown à la même époque -> *I Loves You Porgy, My Baby Just Cares For Me* -> rythmique de jazz imposée bien que Nina Simone ait toujours refusé de s'affilier directement au style
- **1959** : contrat chez Colpix (Columbia Pictures Records) pour 10 albums, couverte d'éloge, entre folk, classique et airs de Broadway

- **septembre 1959** : Town Hall Concert, face à son succès grandissant, elle est contrainte d'arrêter les cours avec Sokhaloff, se produit régulièrement au Village Vanguard
- **1960** : sortie de l'album *Drums of Passion* de Babatunde Olatunji, un des premiers enregistrements permettant de diffuser la musique africaine à grande échelle, influence sur la musique noire américaine
- se rend en Afrique **en 1961**
- la folk et le gospel prend de plus en plus de place dans le répertoire de Nina Simone
- décès de Billie Holiday en 1959, Nina Simone n'apprécie pas le rapprochement qui est fait entre elles bien qu'elle emprunte régulièrement des pièces de son répertoire (Strange Fruit, Tell Me More)
- influence d'Oscar Brown dans son répertoire, Work Songs
- on lui donne parfois le nom de « high priestess of soul »
- **1968** : *'Nuff Said!* est un live enregistré 3 jour après l'assassinat de Martin Luther King, le programme rend hommage à la lutte pour les droits civiques
- **1974** : *It Is Finished*, dernier album pour RCA
- **1978** : arrêtée pour fraude fiscale entre 1972 et 1973, elle aurait refusé de payer ses impôts pour protester contre la guerre du Viêt Nam
- **années 80** : jouer régulièrement au Ronnie Scott's Jazz Club à Londres
- Après le Liberia, la Barbade, Nina Simone s'installe en France où elle finit sa vie. Ses performances sont inégales, en lien avec des problèmes d'alcool et un diagnostic tardif d'un trouble bipolaire, qui découlerait de la maltraitance physique et psychologique infligée par son ancien mari et manager Andrew Stroud, ainsi que du traumatisme de la ségrégation raciale vécue dès son enfance.

2.2 Caractéristiques de son jeu, de ses compositions

- tessiture de deux octaves, voix de contre-alto au timbre puissant et expressif
- jeu de piano virtuose très influencé par la musique classique
- capacité à choruser en contrepoint allant jusqu'à 3 voix
- utilisation récurrente de silences appuyés comme suspension, effet mystérieux et scénique

2.3 Influences

Gospel (préciser), Babatunde Olatunji, Bach, Billie Holiday, Mozart, Nat King Cole, Oscar Peterson

2.4 Morceaux célèbres

Brown Baby, Feeling Good, Four Women, Good Bait, House of the Rising Sun, I Loves You Porgy, Mississippi Goddam, My Baby Just Cares For Me, Plain Gold Ring, Strange Fruit, Tell Me More and More and Then Some

2.5 Commentaire d'écoute

2.5.1 première écoute

-> *Moon Indigo* - Nina Simone (*Little Girl Blue*, 1959)

1. Comment caractériser le mode de jeu du piano à l'intro ? Quelles spécificités rythmiquement ?
2. Que se passe-t-il au piano à 3m10s ? Comment la batterie répond-elle ?
3. Que se passe-t-il harmoniquement sur le dernier accord ?

2.5.2 deuxième écoute

-> *Softly, As in a Morning Sunrise* - The Modern Jazz Quartet (*Concorde*, 1955)

1. Décrire l'instrumentation, particularités de l'arrangement, la structure.
2. Quel type de vocabulaire est employé par le premier soliste ?
3. Par quoi commence le second solo ?
4. Pouvez-vous décrire une différence structurelle par rapport au premier ?
5. Que se passe-t-il sur le dernier accord à la fin du dernier thème ?
6. Quels points communs avec la première écoute ?

2.5.3 troisième écoute

After Bach : Rondo - Brad Mehldau (*After Bach*, 2018)

1. Quelle métrique ?
2. Que se passe-t-il à la main gauche plusieurs fois sur l'accompagnement de la première partie ? Cela-vous fait-il penser à un-e autre artiste de jazz ?
3. Pouvez-vous définir une structure ?
4. À quels moments peut-on entendre plusieurs plans mélodiques se superposer de manière harmonieuse ? Quel-est le nom de cette technique ?

3 Sources

3.1 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'odyssée du jazz*, Noël Balen / *Le jazz dans tous ses états*, Franck Bergerot / *Nina Simone (BD jazz)*, Yumiko Hioki / *Jazz Ladies - Le roman d'un combat*, Stéphane Koechlin /

3.2 Sitographie

/ https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Simone / https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinner_Man#La_reprise_de_Nina_Simone /

3.3 Podcasts - liens intéressants

/ *59, Rue des Archives : Nina Simone, la voix de la révolte*, David Koperhant, Adrien Belkout, Rebecca Zissman /