

Répertoire, standards dans le jazz

Steven Criado

14 avril 2021

1 Introduction

1.1 Écoutes du 17 mars 2021

- *Tiger Rag* - Louis Armstrong (*Town Hall Concert*, 1947) / composé par Nick LaRocca (*Original Dixieland Jass Band*)
- *When Day is Done* - Biréli Lagrène Trio (*Gipsy Project & Friends*, 2012) / composé en 1924 par Robert Katscher
- *Sweet Georgia Brown* - Michel Petrucciani (*Flamingo*, 2012) / composé par Ben Bernie, Maceo Pinkard, paroles de Kenneth Casey

1.2 Écoutes du 12 mai 2021

- **Jimmy McHugh/Dorothy Fields**
- *Sunny Side of the Street* - Esperanza Spalding (*Live de 2016*) :
<https://www.youtube.com/watch?v=TQtXo4tiZxs>
- *Exactly like you* - Nina Simone
https://www.youtube.com/watch?v=8iRYM_U6Ip4
- **Remember - Irving Berlin** / Sarah Vaughan, Billy Eckstine (*Sarah Vaughan and Billy Eckstine Sing the Best of Irving Berlin*, 1957)
<https://www.youtube.com/watch?v=D9683SViuEk>
- Hank Mobley (*Soul Station*, 1960)
https://www.youtube.com/watch?v=KV0HX9sk_04
- Gil Evans (*Gil Evans & Ten*, 1957)
https://www.youtube.com/watch?v=__zt80ctRh4

— **My Favorite Things - Richard Rodgers/Oscar Hammerstein II**

— John Coltrane (*My Favorite Things*, 1961)

<https://www.youtube.com/watch?v=qWG2dsXV5HI>

2 Une première vue chronologique

— **années 20** : répertoire provenant des fanfares, blues, spirituals, ragtimes, musiques de salon, chanson traditionnelles et de Broadway

chansons : *Sweet Georgia Brown, Dinah, Bye Bye Blackbird, High Society, West End Blues, Tin Roof Blues, Royal Garden Blues, Tiger Rag, King Porter Stomp, Bugle Call Rag, Frankie and Johnny, The Stampede, Everybody Loves My Baby*

— **années 30** : centrage sur le blues à 12 mesures et les structures en 32 mesures, reprises de chansons de Broadway :

All of Me, Honeysuckle Rose, Liza, Love for Sale, I Got Rythm (qui sert de tram pour les anatoles qu'on appelle aussi *rythm changes*, Oh, Lady Be Good, Stardust, Summertime, These Foolish Things, What Is This Thing Called Love

mais aussi compositions propres au jazz : Caravan, In a Sentimental Mood, Jumpin'at the Woodside, Moten Swing, Stompin' at the Savoy, Topsy

— **années 40 à 53** : bop et cool développent le répertoire à nouveau avec Broadway et le blues. Revival du New Orleans (When the Saints etc.). Reprise de chansons : All the Things You Are, Body and Soul, Cherokee, I'll Remember April, Lover Man, My Funny Valentine, Stella By Starlight compositions jazz : Anthropology, Bernie's Tune, Billie's Bounce, Darn That Dream, Hot House, Lady Bird, Night in Tunisia, 'Round About Midnight, Salt Peanuts

— **années 54 à 60** : encore plus de sophistication harmonique, retour au blues et spirituals mais aussi ouverture à des influences d'ailleurs, Saint Thomas, Les Feuilles mortes, Dear Old Stockholm, Billy Boy. Chansons : Baubles, Bangles and Beads, Invitation, On Green Dolphin Street, Softly as in a Morning Sunrise compositions jazz : Doxy, Joy Spring, I Remember Clifford, Minority, Moment's Notice, Moanin', Nardis, Oleo, The Preacher, Soul Eyes, Walkin', Whisper Not

— **après 60** : le jazz se libère du répertoire, ce dernier devient à la fois encore plus large mais aussi plus spécifique selon les groupes, artistes, courants. On continue de jouer les standards même si le répertoire de Broadway se tarit. L'influence de la pop mettra plus de temps à être assumée (cf. Miles Davis puis Steve Coleman, Pat Metheny, Brad Mehldau entre autres...).

3 Quelques définitions

- **ASCAM (American Society of Composers, Authors and Publishers)** : organisation gérant les droits des compositeurs, auteurs et éditeurs, il s'agit de l'équivalent de la SACEM aux États-Unis, créée en 1914
- **Broadway** : Quartier de New York regroupant un grand nombre de théâtres, nom de la rue principale qui les regroupe. Désigne par extension les comédies musicales qui y ont été créées. Quelques exemples de comédies musicales : West Side Story, Oh, Kay!, Porgy and Bess, The Sound of Music, Lew Leslie's International Revue
- **Tin Pan Alley** : désigne une rue du quartier de Manhattan où étaient réunis beaucoup de compositeurs, paroliers, éditeurs de musique depuis 1885. À partir des années 30, on constate un lent déclin jusqu'à l'arrivée du rock'n'roll dans les années 50 (accent mis sur l'enregistrement plutôt que l'écriture de partitions)
- **Great American Songbook** : répertoire composé des show tunes des comédies musicales de Broadway, musiques de film d'Hollywood et les plus grands succès de la Tin Pan Alley, cet ensemble constitue une grande partie du répertoire puisé par le jazz depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui.
- **Grande dépression** : période de crise financière faisant suite à l'insouciance des *Roaring Twenties*. Elle est annoncée par le Krach boursier de 1929 et s'étendant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Nombreuses faillites de banques/entreprises, chômage de masse, climat de pauvreté/ruine généralisée et montée des protectionnismes, tensions politiques et sociales, répercussions à l'échelle mondiale.

4 Quleques compositeurs

Irving Berlin (1888 - 1989) : arrivé aux Etats-Unis à 10 ans, il apprend à chanter dans la rue et finit par être engagé comme choriste pour un spectacle de Broadway, commence le piano en autodidacte à 18 ans. Il a appris très tardivement à lire la musique et se serait longtemps servi de pianos « transpositeurs » (fonction similaire au capodastre pour la guitare) pour composer.

compositions : Blue Skies, Cheek to cheek, How Deep Is The Ocean, Remember

Johnny Green (1908 - 1989) : pianiste, compositeur et chef d'orchestre, après des études à Harvard, il commence sa carrière en accompagnant de chanteur-euse-s de Broadway, il compose ses morceaux les plus connus durant cette période, il compose et arrange aussi pour des comédies musicales pour Broadway. Il travaille ensuite à Hollywood comme compositeur, puis dirige plusieurs grands orchestres.

compositions : Out of Nowhere, Body and Soul

George Gershwin (1898 - 1937) : fait ses débuts en tant que pianiste à Broadway, les textes sont écrits par son frère Ira. Il envisage de prendre des cours de piano à Paris, avec notamment Maurice Ravel, Nadia Boulanger puis Igor Stravinsky. Ces derniers refusent estimant qu'il n'en a pas besoin. Il retourne à New York et compose pour Broadway mais aussi Hollywood.

compositions : Rhapsody in Blue, An American in Paris, Porgy and Bess (Summertime), Fascinating Rythm, The Man I Love, Someone to Watch Over Me, S'Wonderful, But Not For Me, Embraceable You, I Got Rythm

Richard Rodgers (1902 - 1979) : compositeur, principalement pour les comédies musicales de Broadway, très prolifique. Partenariat avec les paroliers Laurenz Hart, puis Oscar Hammerstein II.

compositions (avec Hart) : Blue Moon, Falling in Love with Love, Have You Met Miss Jones ?, Little Girl Blue, Lover, My Funny Valentine, My Romance, Spring is Here, This Can't Be Love

avec Hammerstein : My Favorite Things

Duke Ellington (1899 - 1974) & Billy Strayhorn (1915 - 1967) -> voir le cours sur le blog

compositions : Caravan, I Got It Bad (and That Ain't Good), Moon Indigo, Sophisticated Lady, Prelude to a Kiss, It Don't Mean a Thing, Satin Doll, In a Sentimental Mood, Isfahan, In a mellow tone, Do Nothing till You Hear from Me, Don't Get Around Much Anymore, C Jam Blues, Take the A train, UMMG, Chelsea Bridge, Lush Life

Cole Porter (1891 - 1964) : un des plus célèbres compositeurs et parolier de comédies musicales, il commence par étudier le violon à 6 ans, le piano à 8. Études de droit à Yale puis Harvard, puis musique. Il vit en France pendant un temps et étudie le contrepoint et l'orchestration avec Vincent d'Indy à la Schola Cantorum. Il rencontre le succès à Broadway à partir de la fin des années 20.
compositions : All of You, Ev'ry Time We Say Goodbye, From This Moment On, I Get a Kick Out of You, I've Got You Under My Skin, It's Alright with Me, Just One of Those Things, Love for Sale, Night and Day, You'd Be So Nice to Come Home To, What Is This Thing Called Love

Jimmy Van Heusen (1913 - 1990) : compositeur ami de Harold Arlen (le compositeur de *Over the Rainbow*), il commence comme pianiste à la Tin Pan Alley, compose pour le Cotton Club puis Hollywood. Il compose dans cinq comédies musicales pour Broadway mais ne rencontre pas le même succès qu'auparavant. Il a travaillé avec les paroliers Sammy Cahn, Johnny Burke, Eddie DeLange.

compositions : All the Way, Call Me Irresponsible, Here's That Rainy Day, Imagination, It Could Happen to You, Like Someone in Love, Polka Dots and Moonbeams, Darn That Dream, I Thought About You

Les paroli-er-ère-s : Ira Gershwin, Johnny Mercer, Dorothy Fields, Laurenz Hart, Oscar Hammerstein II, Sammy Cahn, Johnny Burke, Eddie DeLange

À voir aussi : Harold Arlen, Kurt Weill, Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Vernon Duke, Henri Mancini, Michel Legrand, Butch Bacharach, Jimmy McHugh, Viktor Schertzinger...

4.1 Travail à faire

Écouter l'album *Flamingo* de Stéphane Grappelli et Michel Petrucciani et définir pour chaque standard les compositeur·rice·s et paroli·er·ère·s et rechercher différentes version en retenant les 3 qui vous ont le plus marqué·e.

4.2 Bibliographie - webographie

/ *Dictionnaire du jazz*, Philippe Carles, André Clergeat et Jean-Louis Comolli / *L'odyssée du jazz*, Noël Balen / *Le jazz dans tous ses états*, Franck Bergerot /

4.3 Sitographie

- https://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Composers,_Authors_and_Publishers
- <https://www.ascap.com>
- <https://www.sacem.fr>
- <https://thelistenersclub.com/2017/07/19/gershwin-and-ravel-share-the-blues>
- <https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/women-of-tin-pan-alley-about-the-women-of-tin-pan-alley/720/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_1920s_jazz_standards
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_1930s_jazz_standards
- https://en.wikipedia.org/wiki/Great_American_Songbook
- les images utilisées dans ce document sont dans le domaine public et proviennent de <https://commons.wikimedia.org>