

Charles Mingus

Steven Criado

1er décembre 2021

1 Introduction

Charles (parfois Charlie mais il détestait être appelé comme ça) Mingus était un contrebassiste, compositeur et chef d'orchestre (et pianiste aussi) américain qui a fait la transition entre swing, bebop, hardbop et free. Son orchestre a été très marquant et novateur grâce à ses compositions, arrangements, modes de jeu ainsi que la colère et les revendications qu'il portait.

Mingus était au courant de ce qu'Ornette Coleman faisait à la fin des années 50. Comme Miles Davis, il exprime des sentiments ambigus et a du mal à s'identifier à l'étiquette free. Sa musique est cependant influencée par ce courant et il en viendra même à jouer avec un de ses plus illustres représentants : Eric Dolphy.

1.1 Écoutes du 1er décembre 2021

- *Free Jazz* - Ornette Coleman Double Quartet (*Free Jazz*, 1961)
- *Original Faubus Fables* - Charles Mingus (*Charles Mingus Presents Charles Mingus*, 1960)
Dénonciation de la politique ségrégationniste du gouverneur Faubus qui refuse l'ouverture des écoles aux élèves noirs en Arkansas en 1957.
- *Prelude To A Kiss* - Red Norvo Trio (*The Savoy Sessions : The Red Norvo Trio*, 1951-53)
- *Moanin'* - Charles Mingus (*Blues and Roots*, 1959)
- *Le Soldat* - IAM (*Ombre Est Lumière*, 1993)

1.2 Écoutes du 8 décembre 2021

- *Duet Solo Dancers* - Charles Mingus (*The Black Saint and the Sinner Lady*, 1963)

- *The Memory Palace, part II* - Dan Weiss and Miles Okazaki (*Music for Drums and Guitar*, octobre 2021)
-> lien bandcamp de l'album

2 Biographie

Né le 22 avril 1922, il grandit à Los Angeles dans le ghetto de Watts, un des plus marqués par les émeutes de 1965. Il commence par la musique classique, ses frères et soeurs jouent de la guitare, piano, chantent. Eglise méthodiste avec son père et celle de Holliness avec sa belle mère. L'église Holliness est caractérisée par des rituels mettant en jeu la transe, blues, incantations et lamentations qui répondent au preacher.

Il découvre Duke Ellington à 9 ans à la radio et ce sera aussi son premier concert à 17 ans. Il gardera toute sa vie un grand respect pour le Duke et lui rendra très régulièrement hommage en reprenant ses compositions. Il fera même un album en trio avec lui et Max Roach (*Money Jungle*, 1962). Il commence en parallèle à écrire ses premières compositions qui le situent dans le mouvement third stream, c'est-à-dire à la croisée du classique, jazz et contemporain.

Il commence par étudier le trombone, puis le violoncelle. Il quitte l'orchestre classique du collège après un incident provoqué par le racisme du chef et passe à la contrebasse sur les conseils de son voisin et ami Buddy Collette : « Prends donc une basse, Mingus. Tu es noir. Aussi doué que tu sois, tu ne feras jamais rien de bon dans la musique classique. Tu veux jouer, il faut que tu joues d'un instrument noir. Jamais tu ne feras slapper un violoncelle. Apprends donc à slapper la basse. ».

Mingus a ses premiers engagements avec Buddy Collette et se retrouve avec Armstrong entre 41 et 43, il quitte assez vite son orchestre, ayant du mal à supporter sa complaisance avec le public blanc. Il jouera ensuite avec Kid Ory et Lionel Hampton, puis le trio de Red

Norvo avec Tal Farlow ou on retrouvera un parfum de third stream dans les arrangements. Il joue avec Art Tatum, Stan Getz puis participe à l'avènement du bebop avec Charlie Parker, Bud Powell, Dizzy Gillespie et Max Roach. Fondement du label Debut avec sa première femme Celia Neilson et Max Roach en **1953**.

En cette même année, il finit par être embauché dans l'orchestre de son idole mais ça ne dure pas très longtemps, Duke Ellington est contraint de le renvoyer à la suite d'une altercation avec Juan Tizol (le compositeur de Caravan) entre autres.

Collaboration avec Teo Macero (saxophoniste, compositeur et producteur chez Columbia), adepte du découpage sauvage de bande mais aussi à l'origine de nombreux succès (notamment avec Miles Davis) grâce à ses choix artistiques.

Premier album chez Atlantic *Pithecanthropus Erectus* Blues and Roots et Mingus Ah Um marquent un tournant dans sa carrière, outre le changement de label (Atlantic puis Columbia), c'est l'occasion d'un retour aux sources (improvisation collective issue du New Orleans, blues, gospel) tout en gardant un pied dans la modernité (hardbop, teintes de free jazz).

Organisation en 1960 du « Festival des Rebelles » à Newport en réponses aux mauvaises conditions imposées aux musicien-ne-s, y participent Max Roach, Jo Jones, Coleman Hawkins, Roy Elridge, Ornette Coleman.

Enregistrement en 1962 de *Money Jungle* avec Max Roach et Duke Ellington. Mingus disparaît de la scène jazz après quelques albums très marquants, il sort son autobiographie « Beneath the Underdog » en 1971. Il est frappé par la maladie de Lou Gherig meurt en 1978.

2.1 Albums à connaître

Pithecanthropus Erectus, Tijuana Moods, Money Jungle, Blues and Roots, Mingus Ah Um, Mingus Plays Piano, Mingus Presents Mingus, Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus, Mingus Dynasty, The Black Saint and the Sinner Lady, Live at Cornell 64 (avec Eric Dolphy)

Citation de Mingus en 64 pour jazz magazine à propos de sa pratique au piano : « Les pianistes, en général, interprètent mal ma musique. Ils se trompent souvent dans les accords. Quand c'est moi qui m'installe au clavier, il n'y a plus de problèmes. Je ne joue pas du piano comme un pianiste mais plutôt comme un compositeur. De toute façon, je n'ai pas de mal à jouer mieux que la plupart des pianistes modernes. Si l'on excepte Jaki Byard et, naturellement, Bud Powell, la majorité des pianistes d'aujourd'hui n'ont pas de main gauche. Moi, je me sers de celle-ci et comme j'y mets beaucoup de coeur, j'obtiens un bon résultat. »

2.2 Artistes associés

issus de la mouvance bop : Miles Davis, Charlie Parker, Bud Powell, Thelonious Monk, Max Roach, Kenny Clarke, Dexter Gordon

racines musicales, premières collaborations : courant Third Stream pour la synthèse précoce entre écriture classique et codes incorporant l'improvisation du jazz et du blues, trio avec Red Norvo, Tal Farlow, premières tournées avec Louis Armstrong, Duke Ellington

au sein de son orchestre : Dannie Richmond (drms), Eric Dolphy (clar bass, fl), Mal Waldron (pn), Jackie Mclean (as), Booker Ervin (ts), Jaki Byard (pn), Shafi Hadi (as, principaux albums avec Hank Mobley et Charles Mingus), Jimmy Knepper (trb), Pepper Adams, Roland Kirk

3 Traits distinctifs

3.1 Jeu de contrebasse

- Grosse carrure, tendance à tirer les cordes très fort ce qui lui donne un son puissant et agressif. On l'entend souvent ses chants et cris captés par les micros cb.
- beaucoup d'emphase dans l'interprétation, « aptitude communicative à embraser la musique » selon le dictionnaire du jazz, un état de transe dans l'interprétation

3.2 Composition et arrangement

- grande richesse dans les métriques au sein d'une même composition, morceaux « à tiroirs » cf *Fables of Faubus*
- arrangements souvent oraux malgré une grande complexité dans les superpositions de timbres et la matériau musical, Mingus avait pour coutume d'apprendre les morceaux aux nouveaux membres de l'orchestre 4 mesures par 4 mesures, en les chantant et jouant avec un piano. L'intérêt de cette méthode contraignante est de permettre aux solistes de s'appropriier les morceaux, ce qui leur donne en fait une plus grande liberté et plus de justesse (c'est-à-dire plus de pertinence) dans leurs improvisation
- grande importance de l'improvisation collective
- écriture en riff, comme chez Duke Ellington
- peu de partitions, les comportent souvent des sections ouvertes qui sont développées via l'oralité, les morceaux sont joué au piano et/ou chantés par Mingus, ils doivent être mémorisés par coeur par les musiciens de son orchestre, ce qui a pour conséquence de générer une grande spontanéité et une appropriation des morceaux efficace

4 Sources

4.1 Bibliographie

/ *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 /

4.2 Sitographie

- <https://www.charlesmingus.com/mingusbio>
- Who sampled : Moanin'
- <https://jonimitchell.com/music/album.cfm?id=12>
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mingus_\(album\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mingus_(album))

4.3 Podcasts, documentaires - liens intéressants

- émission 59 rue des archives sur Blues and Roots
- émission 59 rue des archives sur Mingus Ah Um