

Ella Fitzgerald

5 et 19 janvier 2022

« *It isn't where you came from, it's where you're going that counts.* »

Ella Fitzgerald¹

1 Introduction

Ella Fitzgerald est une des plus grandes figures du jazz vocal, ses sons brillants et puissants, sa virtuosité mélodique et sa capacité à se réinventer en permanence en improvisation font d'elle une référence pour l'interprétation et l'improvisation sur les standards ainsi qu'une possible alternative au mythe du jazz « maudit ».

1.1 Écoutes du 5 janvier 2022

- *Jersey Bounce* - Ella Fitzgerald (*All That Jazz*, 1990)
- *A tisket, a tasket* - Ella avec Chick Webb et son orchestre (1938)
- *How High The Moon* - Ella Fitzgerald (*Mack The Knife :Ella in Berlin*, 1960)
- *Mack The Knife* - Ella Fitzgerald (*Mack The Knife :Ella in Berlin*, 1960)
- *Summertime* - Ella Fitzgerald and Louis Armstrong (*Porgy & Bess*, 1957)

1.2 Écoutes du 19 janvier 2022

- *Undecided* - Ella Fitzgerald and Louis Armstrong (*Porgy & Bess (remastered)*, 1957)
- *My Old Flame* - Ella Fitzgerald and Joe Pass (*Fitzgerald & Pass...Again*, 1976)

1. citation issue de la biographie [Ella Fitzgerald : il était une voix en Amérique](#)

- *Tenderly* - Ella Fitzgerald and Louis Armstrong (*Ella and Louis*, 1956)
- *Tenderly* - Chet Baker (*Chet Baker in Europe*, 1956)
- *Summertime* - Miles Davis and Gil Evans (*Porgy and Bess*, 1959)

2 Biographie

Ella Fitzgerald est née en 1918 à Newport News, en Virginie. Elle ne connaît pas son père, elle remporte en 1934 le premier prix d'un concours amateur à l'Opera House de Harlem. Elle sera ensuite rapidement repérée par Chick Webb qui l'engagera dans son orchestre de 1935 à 1939. Elle dirige l'orchestre pendant 2 ans à la suite du décès de ce dernier, puis dissout l'orchestre en 1942 à cause de difficultés financières liées à la crise économique, le désintérêt du public pour les grandes formations désormais. Invitée à se produire avec l'orchestre de Dizzy Gillespie, elle démontre son don pour l'improvisation grâce au scat. Elle rencontrera aussi Ray Brown (bassiste des tournées JATP, Oscar Peterson) avec qui elle sera mariée pendant 4 ans.

Norman Granz, qui fondera plus tard le label Verve pour Ella, l'associe aux représentations du JATP (Jazz at the Philharmonic) et en fera une vedette. Elle jouera souvent accompagnée en trio par Oscar Peterson, John Lewis, Hank Jones, Tommy Flanagan, Jimmy Rowles et beaucoup d'autres.

Elle aura aussi l'occasion de jouer dans les orchestres de Count Basie et Duke Ellington et à partir de là, passera son temps en tournée, grands festivals, à jouer sans cesse. Elle enregistrera régulièrement et inlassablement le répertoire de George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Rodgers et Hart Harold Arlen, Johnny Mercer, Jerome Kern (cf. cours de l'année dernière sur le répertoire et les standards du jazz), ce qui lui vaudra le surnom de « First Lady of Song »

On compte de nombreuses séances d'enregistrement avec Louis Armstrong puis avec Joe Pass à partir de 1970.

Elle reçoit la médaille nationale des arts et le titre de « trésor national » en 1987, 13 grammy awards entre 58 et 90.

2.1 Enregistrements à connaître

- Ella and Louis
- Porgy and Bess
- Live in Berlin
- Songbooks (chez Verve principalement, Cole Porter et Rodgers & Hart en 56, Duke Ellington en 57, Irving Berlin en 58, Harold Arlen en 60, Jerome Kern en 63, Johny Mercer en 64)

2.2 Artistes associés

2.2.1 Chick Webb

Batteur et chef d'orchestre, il se fait connaître au Savoy Ballroom, haut lieu du lindy hop à Harlem où son orchestre se démarque de tous les groupes rivaux. En 1935, il rencontre Ella sur une recommandation de Benny Carter et en l'entendant chanter, décide de l'embaucher dans son orchestre en tant que chanteuse titulaire. Ella étant à ce moment mineure et orpheline, Chick Webb et sa femme se proposent comme tuteurs et garants. Il devient ainsi son mentor et père adoptif. Ils obtiendront de nombreux succès à Harlem, mais aussi à la radio avec notamment *A-Tisket, A tasket*

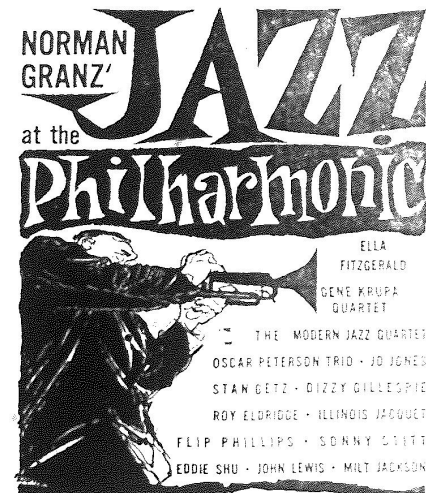
2.2.2 Et aussi : (à développer)

/ Louis Armstrong / Oscar Peterson / Duke Ellington / Billie Holiday / Joe Pass /

3 JATP - Jazz At The Philharmonic

Formule de concert-jam-session organisée par **Norman Granz**, invitant des artistes célèbres de jazz en leur donnant une grande liberté sur leurs prestations. La première édition se déroule au Philharmonic Auditorium de Los Angeles avec Nat King Cole. Des tournées sont par la suite organisées et de nombreux artistes du jazz y participent, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Illinois Jacquet, Lester Young, Oscar Peterson, Roy Elridge et bien sûr Ella Fitzgerald.

Ces lives sont connus pour leur climat débridé, l'émulation pendant les jams et l'accueil chaleureux du public.

Wed. Eve. Sept. 19

CLEVELAND MUSIC HALL, 8:00 P. M.

4 Traits distinctifs

- habileté à scatter avec une grande virtuosité, dans les tempos rapides comme lents, Cette technique aurait été initiée par Louis Armstrong qui aurait fait tomber sa feuille avec les paroles pendant l'enregistrement de *Heebies Jeebies* (1926) et se serait mis à improviser pour ne pas perdre la prise. C'est Ella qui par la suite développera cette technique jusqu'à en faire un langage à part entière, lui permettant de rivaliser en technicité et en virtuosité avec les instrumentistes dans le cadre de l'improvisation.
- une technique vocale très personnelle mais aussi très efficace, qui lui permet d'utiliser un registre très étendu, une grande précision mélodique qu'elle doit aussi à son oreille absolue
- vocabulaire mélodique riche, citations régulières et abondantes dans les chorus, allant des tubes du moment aux standards en passant par des thèmes de Charlie Parker
- timbre frais et léger
- grand sens de l'humour et capacité à enflammer le public par la construction de ses chorus et sa profonde compréhension des mécanismes du phénomène du concert

5 Sources

5.1 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 / 59 rue des Archives (livre) /

5.2 Sitographie

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Porgy_and_Bess_\(Ella_Fitzgerald_and_Louis_Armstrong_album\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Porgy_and_Bess_(Ella_Fitzgerald_and_Louis_Armstrong_album))
- https://en.wikipedia.org/wiki/A-Tisket,__A-Tasket
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_in_Berlin:_Mack_the_Knife
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_\(Stan_Getz_album\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_(Stan_Getz_album))
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_and_Louis

5.3 Podcasts, documentaires - liens intéressants

- *Ella Fitzgerald : Something to live for*, Charlotte Zwerin
- 59 rue des archives sur Ella Fitzgerald : la scène est son jardin