

CONCERT ÉDUCATIF

cité de la musique

Hommage à Miles Davis

Samdi 5 et lundi 14 mars 2011

SAMEDI 5 MARS, 11H | Cité de la musique
LUDI 14 MARS, 11H | Conservatoire de Paris

Hommage à Miles Davis

Une nouvelle enquête de M. Victor

**Elèves du Département Jazz et Musiques improvisées
du Conservatoire de Paris**

Hervé Sellin et Pierre de Bethmann, direction et présentation

Miles Davis

King of Blue (extraits)

Birth of the Cool (extraits)

Coproduction Cité de la musique, Conservatoire de Paris

Durée du concert : 1h

Miles Davis

Miles Davis lors d'une séance d'enregistrement de l'album Kind of Blue (1959)

Une enfance tranquille

Cadet de trois enfants d'une famille prospère de la bourgeoisie afro-américaine, Miles Dewey Davis III, né le 26 mai 1926, passe une enfance tranquille à Saint-Louis (Illinois). Attiré par la musique, il n'a que 10 ans lorsqu'il commence à jouer de la trompette. Chaperonné par le trompettiste Clark Terry qui repère aussitôt son potentiel, *Little Davis*, comme on le surnomme du fait de sa petite taille, affine peu à peu son vocabulaire. Multipliant les jam-sessions

dans les clubs de la région, il a la chance à 18 ans de participer à certains concerts du légendaire orchestre de Billy Eckstine. A ses côtés, deux jeunes musiciens au style résolument moderniste et à la virtuosité époustouflante : Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Miles comprend d'instinct que le jazz est à l'aube d'une révolution.

La révolution bop

Miles décide de s'installer à New York. Pour obtenir l'assentiment de ses parents, il fait mine de s'inscrire à la prestigieuse *Julliard School of Music*, mais n'a en fait qu'une idée en tête : écumer chaque nuit les clubs de jazz de Harlem pour retrouver celui que tout le monde appelle *Bird*, Charlie Parker, le chef de file génial du *bebop*, nouveau style de jazz en plein essor. Très vite Miles devient un habitué de la fameuse 52e rue où tous les jeunes musiciens révolutionnaires new-yorkais ont pris l'habitude de se retrouver. Il n'a que 19 ans lorsqu'il intègre le quintette de Parker et enregistre ses premiers solos de trompette, laissant naître, dans un style mélodique tout en retenue, une sensibilité lyrique particulièrement émouvante.

Pochette de l'album In Paris Festival International De Jazz, enregistré en 1949 et publié en 1977

Du cool au hard bop

En marge du quintette de Parker, Miles Davis met sur pied en 1948 une petite formation de neuf musiciens à l'instrumentation expérimentale et invente en compagnie de l'arrangeur Gil Evans une sorte de « jazz de chambre » raffiné qui pose les bases esthétiques du mouvement

cool. Traversant avec une aisance stupéfiante tous les grands courants du jazz moderne, Miles, en ce début des années 50, commence à affirmer une personnalité hors du commun, toujours en mouvement. Après avoir été l'initiateur du style *cool*, il débute dès 1955 une association particulièrement féconde avec le saxophoniste ténor John Coltrane, contribuant ainsi à l'émergence d'une musique beaucoup plus directe et profondément ancrée dans le blues, le *hard bop*.

Le « premier grand quintette »

Entre 1955 et 1961, le trompettiste Miles Davis et le saxophoniste John Coltrane gravent ensemble quelques-unes des plus belles plages de l'histoire du jazz. Passant progressivement d'un quintette emblématique du *hard bop* triomphant, alliant élégance et sens du swing, à un sextette plus névrosé marqué par le romantisme du pianiste Bill Evans, les deux hommes couronneront leur collaboration en publiant en 1959 l'album *Kind of Blue*, disque légendaire qui marquera en profondeur les orientations du jazz moderne.

Miles Davis lors d'une séance d'enregistrement de l'album Kind of Blue (1959)

Miles « concertiste »

Durant cette même période le trompettiste renouvelle sa collaboration avec Gil Evans, l'arrangeur génial des fameuses séances de *Birth of the Cool*. Entre 1957 et 1960, Davis et Evans vont ainsi donner naissance à une série de chef-d'œuvres inégalés du jazz orchestral, revisitant notamment le Concerto d'Aranjuez de Rodrigo dans l'album *Sketches of Spain* ou le célèbre opéra de George Gershwin *Porgy & Bess*. Projetant le chant de sa trompette dans des paysages orchestraux influencés par la musique française du début du 20e siècle (Ravel notamment), Miles Davis atteint un style ultra raffiné fait d'ordre, calme et volupté...

Le « second grand quintette »

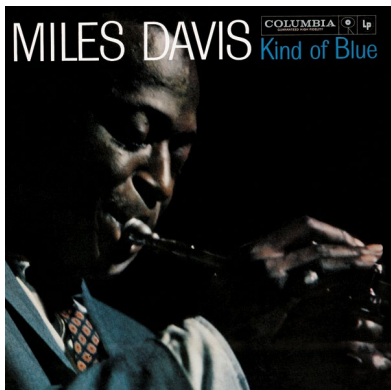
Mais Miles déteste ces moments où sa musique atteint un point d'équilibre. En 1963, il entreprend une nouvelle fois de révolutionner son style en s'entourant d'une nouvelle génération de musiciens influencés par les expérimentations libertaires d'un nouveau style en rupture avec la tradition, le *free jazz*. Inventant une sorte de *free hard bop* abstrait mêlant une grande sophistication formelle à une liberté totale dans l'improvisation, ce second grand quintette composé d'Herbie Hancock au piano, Wayne Shorter au saxophone, Ron Carter à la contrebasse et Tony Williams à la batterie, va signer de 1964 à 1968 une série de chef-d'œuvres qui auront une influence déterminante sur le jazz des années 80.

La révolution électrique

De plus en plus fasciné par l'électricité et les schémas rythmiques cycliques propres à la pop music, Miles Davis, au tournant des années 70, rompt définitivement les amarres en inventant une musique hybride, âpre, violente, urbaine, branchée sur les pulsations nouvelles du monde cosmopolite qui se dessine. Entremêlant les influences de Jimi Hendrix ou Sly Stone aux rituels africains intemporels et autres musiques contemporaines répétitives et minimalistes, Miles pose en quelques disques exceptionnels (*Bitches Brew*, *On the corner*) les bases esthétiques de ce que l'on appellera bientôt le jazz-rock et change une nouvelle fois le visage de la musique populaire.

La « jazz star »

Forcé au milieu des années 70 de mettre sa carrière entre parenthèse suite à une série de problèmes médicaux, Miles fait un retour tonitruant au début des années 80 entouré d'une nouvelle génération de musiciens. Toujours à l'affût des dernières tendances des musiques populaires noires (de Prince au *hip hop*), le trompettiste va jusqu'à sa mort en 1991 accumuler tournées mondiales triomphales et disques d'or (*Tutu*) pour devenir au terme d'une carrière exceptionnelle ce qu'il avait toujours rêvé d'être : la première véritable pop star de l'histoire du jazz.

Birth of the Cool

Invité à se produire au Royal Roost de New York en septembre 1948, Miles Davis surprend tout le monde en se présentant à la tête d'un mini *big band* de neuf musiciens à l'instrumentation pour le moins originale. En associant au quintette *bebop* traditionnel quatre autres voix mélodiques (cor, tuba, saxophone baryton et trombone) et en orientant l'ensemble vers des tonalités sombres et graves, Miles innove. Il invente une musique fondée sur les apports de Charlie Parker en matière d'harmonie et de rythme, mais totalement métamorphosée dans sa palette orchestrale.

Signés en partie par Gil Evans, ces arrangements privilégient en effet les timbres suaves et les nuances pasteltes offrant une légèreté et une clarté nouvelles. Faisant passer le son d'ensemble avant la virtuosité des solistes, préférant la douceur à l'agressivité, cette musique parfaitement révolutionnaire restera d'abord confidentielle avant de déferler sur la côte ouest des Etats-Unis et d'influencer en profondeur toute l'esthétique *cool* du jazz californien.

Kind of Blue

A partir de 1958, Miles Davis fait évoluer l'équilibre parfait de son association avec le saxophoniste John Coltrane. Il transforme d'abord son quintette en sextette en intégrant le saxophoniste alto Julian « Cannonball » Adderley à l'ensemble. Mais surtout Miles tombe sous le charme d'un jeune pianiste encore inconnu qui allait bientôt s'imposer comme une des grandes stars du jazz moderne : Bill Evans.

Très vite Miles s'inspire des harmonies originales proposées par le pianiste pour rompre avec les suites d'accords traditionnelles et engager le jazz sur la voie de la modalité.

Il invente alors une musique totalement inédite, faite de longues improvisations statiques marquées par le piano mélodique de Bill Evans, la fluidité du saxophone ténor de Coltrane et l'élégance lyrique de la trompette.

Enregistré en 1959, *Kind of Blue* demeure aujourd'hui encore l'un des disques les plus célèbres et influents de toute l'histoire du jazz.

Textes Stéphane Ollivier

Connais-tu bien la vie et l'œuvre de Miles Davis ?

- a. Quel a été son premier professeur de trompette ?
- b. Avec quel grand saxophoniste alto, inventeur du bebop, enregistre-t-il ses premiers disques ?
- c. Quel grand courant du jazz moderne contribue-t-il à créer, en compagnie de l'arrangeur Gil Evans ?
- d. Avec quel grand saxophoniste ténor Miles crée-t-il en 1955 son « premier grand quintette » ?
- e. Quel pianiste initie Miles au jazz modal ?
- f. De quel opéra de George Gershwin Miles Davis et Gil Evans donnent-ils une version phonographique très personnelle en 1958 ?
- g. Quels sont les principaux disques dans lesquels Miles pose les bases du jazz-rock ?
- h. Avec quel album, conçu en collaboration avec Marcus Miller, Miles Davis obtient-il en 1987 un « disque d'or » ?

Regarde les réponses dans un miroir !

« Clark Terry, b. Charlie Parker, c. Au mouvement cool, d. John Coltrane, e. Bill Evans, f. *Poiky and Bass*, g. *Bitches Brew* et *On the Corner*, h. *Tutu* »

Hervé Sellin,
direction,
présentation
Pianiste,
compositeur et
arrangeur né en
1957, Hervé Sellin
est également
professeur au

Département Jazz et Musiques improvisées du Conservatoire de Paris depuis 1993. C'est aussi au Conservatoire de Paris qu'il obtient, en 1980, un double prix de piano et musique de chambre dans la classe d'Aldo Ciccolini. Il se dirige ensuite vers le jazz, ce qui l'amène notamment à jouer aux côtés de Chet Baker, Dizzy Gillespie... Pianiste attiré de Johnny Griffin pendant plus de 15 ans, il accompagne aussi Dee Dee Bridgewater pendant plusieurs années. En 1990, il enregistre avec Branford Marsalis et obtient le Prix Django Reinhardt pour ses activités de soliste, compositeur et arrangeur. Dix ans plus tard, il sort un album en piano solo *Thèmes et Variations* et parcourt le monde aux côtés de Richard Galliano pour une tournée « *Piazzolla forever* » qui durera quatre ans. Invité par Wynton Marsalis au Lincoln Center à New York, il y crée, en octobre 2003, le JALC Tryptic, suite pour tentet franco-américain. Avec l'album *Marciac New York express* unanimement salué par la critique, Hervé Sellin s'est vu décerner le prix du Meilleur disque de jazz français 2008 par l'Académie du jazz ainsi qu'un Django d'or dans la catégorie Artiste confirmé.

Pierre de Bethmann,
direction,
présentation
De formation
musicale
classique, Pierre
de Bethmann
s'est tourné

assez tôt vers le monde du jazz. Poursuivant parallèlement ses études générales et le travail du piano, l'artiste repousse régulièrement l'idée de choisir un métier trop tôt mais franchit le pas en devenant musicien en 1995. D'abord pianiste du trio Prysm, il lance en 2001 un nouveau projet, *ilium*, avec lequel il sort quatre albums. Lauréat de prix prestigieux, Pierre de Bethmann voit son opus *Oui sacré* « Album de l'année » aux Victoires du Jazz 2008. Ces dix dernières années, il a régulièrement joué avec David El Malek, Pierrick Pedron, Christophe Dal Sasso... et a collaboré plus occasionnellement aux côtés de Dave Liebman, Aldo Romano, Stéphane Belmondo ou Stefano di Battista. Assistant au Département Jazz et Musiques Improvisées du Conservatoire de Paris, il intervient également au Centre des Musiques Didier Lockwood, et a donné plusieurs master classes au Conservatoire National de Montpellier et dans le cadre de divers festivals.

Elèves du département Jazz et Musiques improvisées du Conservatoire de Paris
Ricardo del Fra, responsable du département
Encadrés par une équipe

d'artistes actifs dans divers domaines, les étudiants du département Jazz et Musiques improvisées suivent une formation de haut niveau, à la fois théorique, pratique et expérimentale. L'organisation de master-classes thématiques et de concerts au sein du Conservatoire et à l'extérieur permet, outre des rencontres précieuses, une ouverture sur les réalités du monde du travail et une meilleure connaissance du milieu indispensable à leur insertion professionnelle. Cet épanouissement personnel et artistique passe aussi par l'étude approfondie des bases du jazz, la pratique de diverses approches de l'improvisation, la rencontre avec d'autres disciplines et l'élargissement de la culture musicale et artistique dans le milieu culturel français et international.

Effectifs Kind of Blue

Thomas Mayade, trompette
Olivier Chaussade, saxophone alto
Thomas Letellier, saxophone ténor
Noé Macary, piano
Emmanuel Forster, contrebasse
Héloïse Divilly, batterie

Effectifs Birth of the Cool

Olivier Laisney, trompette
Rémi Fox, saxophone alto
Axel Rigaud, saxophone baryton
Raphaël Reiter, trombone
Manu Domergue, cor
Barthélémy Jusselme, tuba
Sandrine Marchetti, piano
Florent Nisse, contrebasse
Ariel Tessier, batterie

Découvrez nos prochains concerts éducatifs...

À LA CITÉ DE LA MUSIQUE
SAMEDI 30 AVRIL, 11H FAMILLES

Scène ouverte

Solistes de l'Ensemble intercontemporain
Clement Power, direction
Oeuvres de John Cage, Bruno Maderna, Karlheinz
Stockhausen ...

Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain.
Durée : 60 minutes. Dès 10 ans. Tarif : 8€

À LA SALLE PLEYEL

MARDI 31 MAI, 11H SCOLAIRES

Musique d'Europe centrale :
des chansons populaires à l'orchestre

Les Siècles

François-Xavier Roth, direction
Pierre Charvet, présentation

Coproduction Cité de la musique, Salle Pleyel
Durée : 60 minutes. Niveau conseillé : du CM1 à la 5e.
Tarif groupe scolaire : 5,60 €

... et le prochain salon musical

Séances interactives pour une découverte
vivante de la musique.

SAMEDI 2 AVRIL, 11H FAMILLES
Paroles et musique

SAMEDI 7 MAI, 11H FAMILLES
Ca va décoller !

Jean-Marie Lamour, musicologue et pédagogue
Durée : 60 minutes. Dès 8 ans.

Retrouvez
l'ensemble de la saison
des concerts éducatifs
2010/2011 en ligne
www.citedelamusique.fr
www.sallepleyel.fr

Illustration couverture : Julie Scobeltzime
Pochettes d'album © Sony Music Archives avec l'aimable
autorisation de Sony Music Entertainment
Photos Miles Davis © Don Hunstein / Sony Music Archives avec
l'aimable autorisation de Sony Music Entertainment
Portraits Hervé Sellin © Solène PERSON, Pierre de Bethmann ©
Gildas Bodé