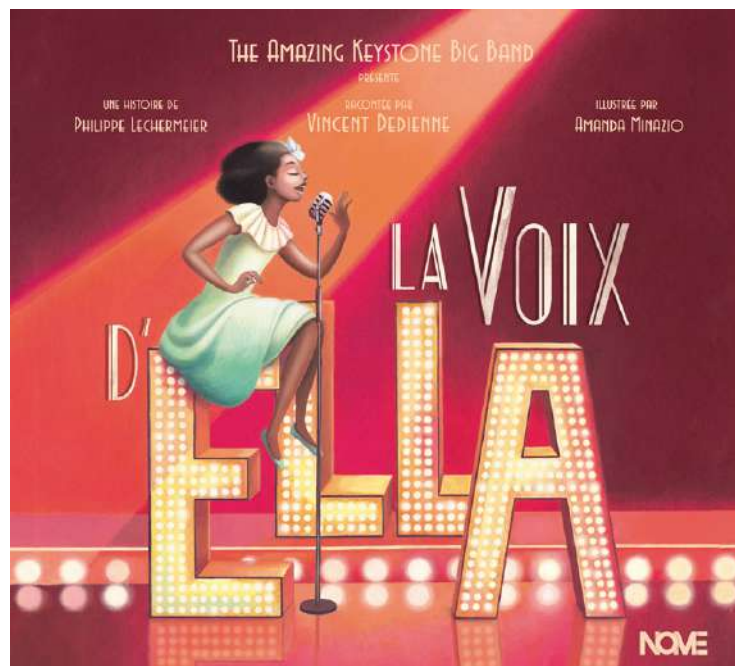


DOSSIER PÉDAGOGIQUE

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

La Voix d'Ella

Spectacle musical – à partir de 5 ans



« C'est bouillonnant, c'est hyper inventif, c'est absolument magnifique ! »

LCI - Christophe Combarieu

« L'Amazing Keystone Big Band, c'est la meilleure nouvelle du « jazz » depuis dix ans !
Un énorme succès ! »

Le Monde - Francis Marmande,

« Un chef-d'œuvre ! Dix-sept musiciens prodigieux ! Une manière de découvrir toutes
les formes du jazz ! »

France 2 - Youssef Bouchikhi

« Une version jazz incroyable »

Europe1 - Thierry Geffrotin

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Direction artistique : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Frédéric Nardin et David Enhco

Bess vit dans un orphelinat d'Alabama, où elle découvre un jour la voix d'or de la grande Ella Fitzgerald. Elle n'aura alors plus qu'un seul rêve... Chanter comme Ella.

Pas facile quand on est noire en 1953. Mais les épreuves donnent aussi du courage. New York, attention, la voilà !

Après « Pierre et le Loup et le Jazz », « Le Carnaval Jazz des animaux » et « Mr Django et Lady Swing », accueillis par tous avec un grand succès, The Amazing Keystone Big Band nous emmène dans l'univers des chansons d'Ella Fitzgerald, arrangées pour big band par ses soins et interprétées pour l'occasion par Charlotte Wassy. Un conte musical Jazz écrit par Philippe Lechermeier.

Lauréats des **Victoires du Jazz 2018** dans la catégorie « Groupe de l'année », ils reviennent cette fois-ci avec **La Voix d'Ella**, un projet centré sur la personnalité légendaire d'Ella Fitzgerald, dans lequel ils réinventent à leur manière les plus grands succès de la chanteuse.

Ella Fitzgerald est l'une des voix les plus marquantes du 20ème siècle, mais ceux qui l'ont côtoyée gardent d'elle le souvenir d'une grande dame ayant toujours su rester très simple, spontanée et joyeuse. Quand on lui demandait ce qu'était le swing, Ella éclatait de rire et disait, en claquant malicieusement des doigts : « Le swing ? C'est ça ! ».

Pour créer ce conte musical, The Amazing Keystone Big Band a arrangé pour grand orchestre de jazz les morceaux les plus emblématiques chantés par Ella Fitzgerald.

À la tête de leur orchestre, le trompettiste David Enhco, le saxophoniste, Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et le pianiste Fred Nardin proposent trois façons de découvrir ce nouveau conte musical - La Voix d'Ella :

- un disque sur le label Nome
- un livre-disque aux éditions Gautier-Languereau
- et le spectacle

C'est un conte musical puissant et lumineux qui prend vie sous la plume de Philippe Lechermeier, les pinceaux d'Amanda Minazio, les notes de The Amazing Keystone Big Band et les voix de Vincent Dedienne et Charlotte Wassy.

Sortie du livre-disque et du disque en octobre 2017.

Le livre-disque est publié par Hachette-Livre sous la marque *Gautier-Languereau*, et le disque sur le label *Nome*.

Durée du spectacle : 50 minutes (jeune public) / 75 minutes (tout public)

Personnel en tournée : 22 personnes (19 artistes, 2 techniciens, 1 chargée de production)

Sommaire

1 | Qui est Ella Fitzgerald ?

2 | Qu'est-ce qu'un Big Band ?

3 | Quelques repères de l'histoire du jazz

1 | Qui est Ella Fitzgerald ?

Ella Fitzgerald née est une chanteuse de jazz américaine née le 25 avril 1917 à Newport News et morte le 15 juin 1996 à Beverly Hills. Surnommée "The First Lady of Swing", son style est reconnaissable par ses capacités d'improvisation et en particulier, par l'utilisation du scat.

Ella Fitzgerald incarne - à l'instar de Billie Holiday et Nina Simone - le mythe de la grande chanteuse noire américaine de jazz.

Née dans un milieu défavorisé, Ella Fitzgerald commence à chanter après le décès de sa mère. En 1934, elle participe à un concours de chant amateur organisé à l'Apollo Theater de Harlem et remporte le premier prix. Remarquée par le musicien et arrangeur Benny Carter, Ella se produit dans plusieurs salles, dont le Harlem Opera House où elle fait la connaissance de Chick Webb. Ce dernier l'engage comme chanteuse au sein de son orchestre.

Avec cette formation, elle enregistre rapidement plusieurs morceaux et notamment le célèbre *If You Can't Sing It*, ainsi que la chanson pour enfants *A-Tisket, A-Tasket*, dont le disque se vend à plus d'un million d'exemplaires.

A la mort de Chick Webb en 1939, l'orchestre continue à se produire sous le nom de « Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra ».

En 1942, elle débute une carrière solo et multiplie les collaborations avec des musiciens de jazz comme Dizzy Gillespie. C'est à cette époque qu'elle incorpore à ses improvisations le scat, une forme de jazz vocal où des onomatopées sont utilisées plutôt que des paroles.

A la fin des années 1940, elle travaille avec le manager et producteur Norman Granz, et quitte sa maison de disques pour Verve Records, un label que Norman Granz crée pour elle. Ella Fitzgerald y enregistrera notamment trois albums avec le trompettiste Louis Armstrong ainsi que plusieurs anthologies dédiées au répertoire de grands noms de la musique américaine comme Cole Porter, Richard Rodgers et Lorenz Hart, Duke Ellington, Irving Berlin, George et Ira Gershwin, Harold Arlen, Jerome Kern et Jonny Mercer.

Dans les années 70, alors que le jazz cède du terrain au rock'n'roll et à la pop music, Ella enregistre l'album live *Jazz at Santa Monica Civic* et donne une série de concerts au Caesar's Palace de Las Vegas.

Son succès ne décroît pas mais sa santé décline peu à peu. Elle demeure pourtant très présente sur scène jusqu'en 1991, où elle se produit au Carnegie Hall de New York, pour la vingt-sixième fois. Ce sera sa dernière prestation publique.



Ella Fitzgerald en 6 dates :

- 1936 : Enregistre son premier disque Loves and Kisses, qui paraît sur le label Decca.
- 1942 : Fait une apparition dans le film du duo comique Abbott et Costello Deux nigauds cow-boys, réalisé par Arthur Lubin.
- 1955 : Quitte Decca pour la compagnie Verve créée pour elle par son manager Norman Granz.
- 1959 : Obtient le Grammy Award de la meilleure chanteuse de variétés. Elle le remporte à nouveau en 1960, 1961 et 1963.
- 1981 : Se produit à la Maison Blanche, en présence du Président Ronald Reagan.
- 1987 : Reçoit la National Medal of Arts aux Etats-Unis et devient Commandeur des Arts et Lettres en France.

Ella Fitzgerald en 6 enregistrements :

- 1950 : Ella Sings Gershwin (Decca)
- 1956 : Ella and Louis (Verve)
- 1960 : Hello, Love (Verve)
- 1964 : Hello, Dolly! (Verve)
- 1973 : Newport Jazz Festival: Live at Carnegie Hall (Columbia Records)
- 1989 : All That Jazz (Pablo Records)



2 | Qu'est-ce qu'un Big Band ?

a) Présentation du Amazing Keystone Big Band

Crée en 2010, et le bouillonnant *Amazing Keystone Big Band* exprime à la fois l'esprit, l'âme des grandes formations de l'ère du swing-roi, et l'inventivité, l'ouverture, l'insolente virtuosité du jazz d'aujourd'hui.

Complices depuis le Conservatoire, le pianiste **Fred Nardin**, le saxophoniste **Jon Boutellier**, le tromboniste **Bastien Ballaz** et le trompettiste **David Enhco** assurent la direction et les arrangements de l'orchestre.

Les 17 cadors qui piaffent derrière les pupitres de cette turbulente machine à jazz ne se contentent pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington ou Thad Jones. Ils considèrent surtout que cet orchestre d'amis triés sur le volet leur permet d'expérimenter des idées neuves, tout en revisitant les perles d'un répertoire insubmersible.

The Amazing Keystone Big Band perpétue cette musique ondulatoire tout en donnant libre cours à la créativité de ses musiciens, de leurs arrangements, compositions, et soli.

Ces jeunes gens ne sont pas des inconnus :

- **Aux trompettes** : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco.
- **Aux trombones** : Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz
- **Aux saxophones** : Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslaiin Regard.
- **Côté rythmique** : Thibaut François (guitare), Fred Nardin (piano), Patrick Maradan (contrebasse), et Romain Sarron (batterie).

Depuis sa création, l'Orchestre a eu l'occasion de collaborer et d'écrire de la musique pour des artistes de renommée internationale tel que : Quincy Jones, Dee Dee Bridgewater, Didier Lockwood, James Carter, Rhoda Scott, Stochelo Rosenberg, Liz McComb, Michel Hausser, Bill Mobley, Cécile McLorin Salvant, ZAZ, etc.

Toutes les informations sont sur le site de l'orchestre : www.keystonebigband.com



b) Définition :

Un « big band » est un orchestre qui interprète des œuvres du répertoire jazz. Son nom vient de l'anglais et signifie littéralement « grand groupe ».

La formation la plus traditionnelle emploie quatre sections instrumentales, appelées aussi pupitres :

- **Les saxophones** : deux saxophones alto, deux saxophones ténor et un saxophone baryton (souvent multi instrumentistes, les saxophonistes peuvent souvent jouer d'autres instruments à anche, comme la clarinette, le saxophone soprano ou la flûte).
- **Les trombones** : au nombre de quatre, à coulisses ou à pistons, le quatrième étant souvent un trombone basse ;
- **Les trompettes** : également au nombre de quatre. Elles utilisent parfois des sourdines pour altérer le son de l'instrument. Les trompettistes jouent aussi du bugle ;
- **La section rythmique** : piano, contrebasse (ou guitare basse), guitare et batterie.

D'autres instruments viennent parfois compléter l'ensemble : tuba, vibraphone, etc.

Parfois est ajoutée une section de cordes (violon, violoncelle, alto). On y retrouve également parfois un ou plusieurs chanteurs qui interprètent les chansons ou les mélodies en solo, accompagnés par le reste de l'orchestre.

Le directeur, qui est parfois également compositeur et/ou arrangeur, est chargé de la cohésion de l'orchestre et donne parfois son nom au big band.



c) Les instruments du Big Band



La flûte traversière



Le trombone



Le saxophone



La trompette



Le tuba



Le piano



La guitare



La batterie



La contrebasse



3 | Quelques repères de l'histoire du jazz

Une grande partie des styles décrits ci-dessous sont abordés dans le spectacle

ORIGINE : Le jazz trouve son origine dans la culture noire-américaine. Né au début du XXème siècle, il s'inspire de 3 courants musicaux du XIXème :

➤ Le Negro-spiritual et le Gospel

Déportés d'Afrique et arrachés à leurs coutumes et leur religion, les esclaves noirs adaptent à leur convenance la culture de leurs propriétaires. Ils créent ainsi des chants religieux imprégnés de l'Ancien Testament (le Negro-spiritual) et d'autres inspirés de l'Evangile (le Gospel).

➤ Le Blues

Cette musique profane dépeint la vie quotidienne des esclaves noirs, ainsi que leur douleur et leur désespoir à l'issue de la Guerre de Sécession, face à l'opposition de la communauté blanche. Musicalement, cette douleur est traduite par l'introduction dans la mélodie de notes appelées "blue notes" venant déstabiliser l'harmonie du chant.

➤ Le jazz New Orleans

Vers 1910. C'est l'apparition des jazzbands (fanfares de rue composées de cuivres et jouées uniquement par les noirs).

➤ Le swing

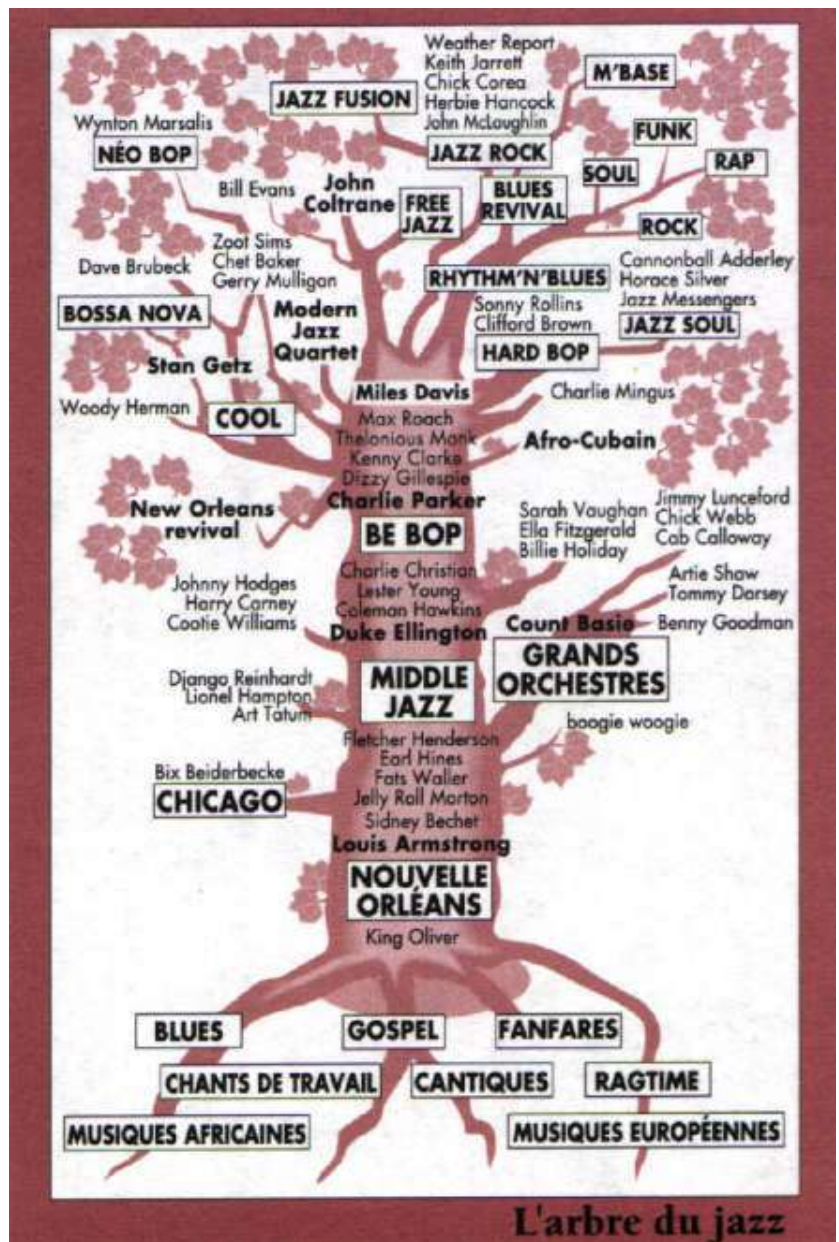
Musique qui apparaît vers 1930 aux Etats-Unis pour la danse et le divertissement. Elle marque aussi la naissance des grands orchestres de jazz appelés Big Bands. C'est aussi le début des improvisations.

➤ Le Be-Bop

Vers 1940, le jazz devient plus complexe, avec des harmonies parfois dissonantes. Le Be-Bop est surtout caractérisé par une totale improvisation du soliste.

➤ Le Jazz Cool

Vers 1950, c'est l'époque du jazz au style plus calme et plus sobre. Les sonorités sont plus feutrées. Les deux précurseurs du Jazz Cool sont le trompettiste Miles Davis (1926-1991) et le saxophoniste Lester Young (1909-1959)



➤ **Le Hard bop**

Courant musical qui s'est développé entre 1955 et 1960 en réaction au cool jazz, à l'époque surtout dominé par les blancs. Ce nouveau descendant du Be-bop emprunte les harmonies du blues et croise les accents de la musique gospel, notamment dans les jeux du piano et du saxophone.

➤ **Latin jazz** : vers 1960, cette musique combine des rythmes latino-américains avec des harmonies jazz des Etats-Unis. On distingue le latin jazz brésilien (bossa nova, samba) et le jazz afro-cubain (salsa, mambo...).

➤ **Funk** : milieu des années 60, le funk prend vie depuis ses racines rhythm and blues et soul. James Brown et son saxophoniste Maceo Parker sont considérés comme les initiateurs d'un funk urbain et revendicatif. Nous pouvons aussi dire que ce style existait déjà dans les années 50 avec les Brass Band du Carnaval de la Nouvelle-Orléans. Caractéristiques : prédominance de la section rythmique (guitare, basse, batterie) qui joue des motifs syncopés, la présence quasi-systématique de cuivres sur des ponctuations rythmiques (riffs) ou bien des solos, et de manière générale, par la grande place accordée aux instruments.

➤ **Jazz rock** : vers 1960, avec l'apparition des instruments électroniques, le jazz s'approprie les codes du rock & roll pour créer un nouveau style.

➤ **Jazz rap** : depuis les années 1990, un courant rap retourne aux musiques noires américaines et surtout au jazz et à la soul.