

Antoine Hervé

La Leçon de Jazz

Concert commenté

Antoine Hervé, pianiste, chef d'orchestre et compositeur, a été directeur de l'Orchestre National de Jazz de 1988 à 1989. En 2008-2009, il a produit et animé « Le Cabaret de France Musique » en alternance avec Jean-François Zygel, et participe régulièrement avec ce dernier à l'émission « La Boîte à Musique » sur France 2. Il donne ses « Leçon de jazz » dans de nombreuses villes de France.

DVD de la Leçon de Jazz édités par le Label RV Productions :

LE LABEL RV PRODUCTIONS EST DISTRIBUÉ PAR HARMONIA MUNDI.

Antoine Hervé - La Leçon de Jazz

Une heure et demie au piano avec un des grands artistes du genre, pour décrypter l'univers musical d'un géant du Jazz

Antoine Hervé, pianiste-compositeur de tout premier plan, ancien directeur de l'Orchestre National de Jazz, offre aux amateurs de jazz - ou à ceux qui veulent simplement le découvrir - quelques clés pour entrer dans l'univers des grands du jazz. Il propose d'illustrer au piano de manière vivante, humoristique et divertissante la vie et l'œuvre de quelques géants du jazz, ainsi que quelques thèmes qui lui sont chers. Sur scène, un écran géant montre les mains du pianiste à l'œuvre sur le clavier.

La leçon de jazz, un concert commenté interactif

Il s'agit d'une série de concerts commentés (essentiellement en solo, duo, mais aussi en trio, quartet, sextet et big-band) à travers laquelle Antoine Hervé nous raconte la fantastique histoire du jazz. Anecdotes, explications techniques simples et amusantes, La Leçon de Jazz est une expérience ludique et interactive qui rend accessible à tous cette musique à la fois savante et populaire.

Antoine Hervé entretient avec le public un rapport exceptionnel de par son énergie, son sens de l'humour et son jeu pianistique capable de restituer aussi bien l'extrême virtuosité d'un Oscar Peterson que le romantisme d'un Bill Evans, la folie d'un Thelonious Monk ou le lyrisme d'un Keith Jarrett.

DÉMOCRATISATION DU JAZZ

De par son talent et son originalité, Antoine Hervé, rare musicien capable d'associer la qualité d'un discours à une réalisation musicale de haut niveau, s'est imposé sur les scènes nationales, à la radio et à la télévision comme le « must » en matière d'initiation du public au jazz.

La Leçon de Jazz remplit les salles sur plusieurs saisons depuis 2009 :

MC2 Grenoble
Le Théâtre Jean Vilar de Suresnes
L'Arsenal de Metz
La Maison de la Musique de Nanterre
Le Grand Théâtre de Provence & Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence
L'Estran à Guidel
Le Channel à Calais
la Scène Nationale d'Angoulême
Le Prisme à St Quentin-en-Yvelines
L'Espace Marcel Carné à St Michel sur Orge
Festival Jazz à Orléans
Le Festival de Nîmes
Le festival OFF d'Avignon
Le Centre Culturel Juliobona à Lillebonne
Casablanca (Maroc), à Bruxelles, à La Réunion (St Denis, St Pierre et St Paul)
Etc...

La Presse en parle...

Le Monde

« *Leçons de Jazz magistrales et passionnantes de la première à la dernière image.* »

La Terrasse

« *Passionnant et utile!* »

Jazzmag

« *Un régal!* »

L'Education Musicale:

« *Eblouissant!* »

JazzNews

« *Formidable pianiste et conteur, il excite la curiosité et lève les appréhensions. (...) Interprétations de thèmes remarquables (...) Antoine Hervé débroussaille la perception que peut avoir le public des formes les plus complexes du jazz.* »

Les Dernières Nouvelles du Jazz

« *Aussi plaisant à écouter parler qu'à voir jouer, puisque l'oeil écoute.* »

Télérama - Michel Contat

« *Un magnifique pianiste de jazz, de la classe des plus grands* »

La Terrasse - Jean-François Zygel

« *Antoine n'est pas seulement un pianiste de jazz, je l'ai entendu jouer admirablement des concertos de Rachmaninov... Il a une double culture, comme Keith Jarrett. Il m'a beaucoup appris, notamment par son grand sens du rythme mais aussi par son écoute du temps. Il a une vraie énergie intérieure, qui lui permet de très bien gérer le moment de l'improvisation. Son rapport au public est vraiment exceptionnel...* »

Les thèmes

Du solo au quartet :

- 1/ Oscar Peterson, le swing et la virtuosité
- 2/ Bill Evans, Turn out the Stars
- 3/ Thelonious Monk, le Griot du Be-Bop
- 4/ McCoy Tyner, tempête sur les musiques du Monde
- 5/ Chick Corea, un compositeur virtuose
- 6/ Les mesures asymétriques
- 7/ Charlie Mingus, l'écorché vif – en quartet avec Jean-Charles Richard au sax, Michel Benita à la contrebasse et Philippe «Pipon» Garcia à la batterie
- 8/ Herbie Hancock, Le swing à tous les étages
- 9/ Louis Armstrong, l'invention du swing – en duo avec Michel Delakian trompette
- 10/ Weather Report, l'avènement du Jazz-Rock - en Sextet
- 11/ Keith Jarrett, pianiste sans frontières
- 12/ Antonio Carlos Jobim et la Bossa-Nova en duo avec une chanteuse
- 13/ Wayne Shorter, le compositeur-saxophoniste extraterrestre en duo avec Jean-Charles Richard au sax
- 14/ Le Blues et le Boogie vu du côté piano
- 15/ L'Electro-Jazz : la révolution informatique contamine l'univers musical en duo avec Véronique Wilmart claviers-ordinateur
- 16/ Clifford Brown, l'ange de la trompette jazz en duo avec un trompettiste
- 17/ John Coltrane, la quête de l'absolu en duo avec Stéphane Guillaume aux saxophones.
- 18/ Duke Ellington, la fabuleuse histoire du jazz
- 19/ Charlie Parker, l'étoile filante du be-bop en duo avec Pierrick Pedron, saxophone alto
- 20/ Pat Metheny, guitariste référence du jazz des eightises en duo avec Manu Codjia, Guitare
- 21/ Miles Davis, les deux premiers quintettes – en solo ou en quintette
- 22/ L'histoire du trombone dans le jazz avec Glenn Ferris
- 23/ Stéphane Grappelli, le swing manouche
- 24/ Ella Fitzgerald, la grande dame du jazz - Avec Deborah Tanguy au chant, et une section rythmique Cbasse et Batterie, ou en duo
- 25/ Dave Brubeck, les rythmiques du diable !
- 26/ Carlo Rizzo et le tambourin polytimbral
- 27/ Toots Thielemans avec Olivier Ker Ourio
- 28/ George Gershwin « C'est Broadway ! »
- 29/ Billie Holiday, la beauté du Blues
- 30/ Ray Charles, le sorcier de la soul

La Leçon de Jazz en Big Band :

- 31/ Duke Ellington « The Jungle Years » 15 musiciens
- 32/ Count Basie « Atomic Basie » 16 musiciens
- 33/ Gil Evans « Porgy and Bess » 20 musiciens et un trompettiste soliste

Les thèmes – Présentation

1/ Oscar Peterson, le swing et la virtuosité

Oscar Peterson a été très tôt une star à un moment où le jazz en comptait bien peu. Héritier direct d'Art Tatum dans sa virtuosité, son phrasé, il s'est aussi fait entendre avec les premiers boppers : Gillespie et même Parker. Mais son attachement fondamental au blues, cette pulsation irrésistiblement dansante ne l'a jamais quitté, qu'il se fasse entendre en leader ou en modeste accompagnateur qui chaque fois sait écouter le style de ceux qu'il soutient et propulse : Ella Fitzgerald, Armstrong ou Coleman Hawkins...

2/ Bill Evans, Turn out the Stars

Trois notes caressées avec cette suavité presque douloureuse suffisent pour qu'on retrouve cette voix familière : c'est lui ce prince nostalgique, c'est Bill Evans ! Accords raffinés et superposés, mélange des tonalités, palette impressionniste. Mais celui qui a été l'âme du merveilleux sextet de Miles Davis *Kind of Blue* est bien plus qu'un rêveur doux-amer. En solo ou dans ces trios équilibrés où le clavier dialogue avec des batteurs colorés et des bassistes incroyablement mélodistes, dans ses compositions à la beauté obsédante, il a fait jaillir une musique dont les échos sont omniprésents aujourd'hui.

3/ Thelonious Monk, le Griot du Be-Bop

Monk reste un mystère, une énigme qu'il a savamment élaborée tout au long de sa vie musicale. Météore inimité et n'imitant personne, le piano monkien sonne comme l'affirmation péremptoire et incompréhensible d'un prophète flegmatique. Constamment décalé avec ses suspens, ses fausses hésitations et les dissonances étincelantes de ses « accords klaxon », il nous prend toujours à contrepied. Son flot rythmique irréprouvable (« le bon pianiste ? celui qui fait swinguer le batteur »), est paradoxalement secoué de spasmes minutieusement orchestrés. L'œuvre musicale qui a probablement le plus influencé le jazz moderne.

4/ McCoy Tyner, tempête sur les musiques du Monde

Dans la mémoire de tous les amateurs, McCoy Tyner reste d'abord le pianiste de Coltrane, celui qui lui a « donné des ailes », de 1962 à 1966. Et depuis plus de quarante ans, une carrière majestueuse et tranquille a fait évoluer cet héritage précieux. McCoy Tyner est un inventeur bien particulier, l'un des rares pianistes qu'on comprend mieux en regardant ses mains marteler le clavier : doigts longs comme des pattes d'araignée anguleuses qui font tourner des spirales mélodiques. Cet itinéraire sinueux qui s'enroule autour de la mélodie pour explorer inlassablement un climat, un « mode », se prête particulièrement aux influences musicales extra-européennes, africaines ou orientales qu'il a contribué à intégrer au vocabulaire du jazz.

5/ Chick Corea, un compositeur virtuose

Le grand pianiste et compositeur Chick Corea a accompagné les plus grands et inspiré les années jazz de 1970 à 1990. Acteur majeur du mouvement jazz rock avec son groupe *Return to Forever* et son duo avec Gary Burton *Crystal Silence*, il a également signé les plus belles compositions dans un style unique, inspiré de musiques latines et espagnoles (*Armando's Rumba*, *La Fiesta* et autre *Spain...*).

6/ Les mesures asymétriques

Antoine Hervé propose ici d'illustrer au piano de manière vivante et divertissante les musiques du monde, les musiques classiques et contemporaines basées sur des mesures asymétriques. Il explique comment ces univers ont nourri et inspiré les thèmes de jazz. Des rythmes Aksak turques et bulgares aux rythmes africains, des rythmes latins au jazz moderne, de Dave Brubeck et Paul Desmond (*Blue Rondo à la Turk*, *Take Five*) aux compositeurs jazz actuels (Yvan Robilliard-Antoine Hervé), de Bela Bartok à Georgy Ligeti, vous saurez tout sur les rythmes asymétriques.

7/ Charlie Mingus, l'écorché vif – en quartet avec Jean-Charles Richard au sax, Michel Benita à la contrebasse et Philippe «Pipon» Garcia à la batterie

Musicien de jazz noir dans une Amérique blanche, rebelle à la recherche de son identité, exigeant le respect pour son art et sa culture, Charlie Mingus était une personnalité engagée. Contrebassiste, co-inventeur du be-bop, partenaire de Charlie Parker et de Duke Ellington, ses compositions résonnent encore aujourd'hui de toute leurs forces, chargées de l'énergie de la colère et de la vie pure.

8/ Herbie Hancock, Le swing à tous les étages

Herbie Hancock joue du piano comme un félin. Il swingue comme un fou et invente d'incroyables tournures mélodiques. Très jeune pianiste de Miles Davis, influencé par Bill Evans et Oscar Peterson, il représente la génération d'après, celle qui a également flirté avec le rock, le funk et les musiques brésiliennes. Compositeur hors pair dont les tubes sont connus dans le monde entier, il est toujours en activité. Antoine Hervé propose aujourd'hui de redécouvrir son parcours de pianiste-compositeur au cours d'une carrière prolifique et variée.

9/ Louis Armstrong, l'invention du swing – en duo avec Michel Delakian trompette

Louis Armstrong, dit « Satchmo », présenté par Antoine Hervé et Médéric Collignon, cela devrait suffire à décrire tout un programme qui s'annonce surprenant et plein de rebondissements. Cassant les codes de la musique de danse binaire d'origine militaire (ragtimes, cakewalks, etc...), Satchmo a été à l'origine de l'invention du swing, rien que ça. C'est le patriarche du jazz, celui qui, par sa générosité et sa sensibilité, a rendu le jazz populaire dans le monde entier, au-delà des barrières raciales. Grâce à Louis Armstrong, le jazz abandonne son caractère ethnique pour se hisser au rang d'art universel, un art accessible à tous et à toutes, un art qui n'a cessé de se répandre et d'évoluer depuis.

10/ Weather Report, l'avènement du Jazz-Rock - en Sextet

Dans les années 70-80, partant du free jazz alors en vogue, le groupe Weather Report a été formé par Joe Zawinul (claviers) et Wayne Shorter (sax), avec Miroslav Vitous (basse électrique), Airtio Moreira (percussions) et Alphonse Mouzon (batterie). Puis, en 76, Weather Report a vraiment créé l'événement en adoptant une direction totalement opposée avec l'arrivée en son sein du créateur de la basse électrique moderne : Jaco Pastorius. Ce dernier, à la trajectoire fulgurante et au destin tragique, a sans doute été le musicien le plus influent de son époque. Peter Erskine et lui formaient une rythmique époustouflante. La virtuosité de chaque musicien se fondait dans des compositions d'ensemble, avec des arrangements complexes, parfois difficiles à différencier des parties improvisées. Ce qui fait que peu de musiciens aujourd'hui se risquent à réinterpréter leur répertoire. Aujourd'hui, ces compositions n'ont pas pris une ride, et le groupe est toujours l'objet d'un véritable culte de la part d'un public aux horizons très diversifiés. Antoine Hervé nous propose ici une relecture commentée de quelques unes de leurs compositions les plus marquantes, avec Véronique Wilmart aux claviers et sampleurs.

11/ Keith Jarrett, pianiste sans frontières

Keith Jarrett est un phénomène que l'on voit apparaître très rarement au cours d'un siècle. Pianiste à la technique exceptionnelle, improvisateur hors normes, il synthétise divers courants tels que le classique (avec une emphase sur la musique de JS.Bach), le jazz, la musique country, le rock, le free jazz et bien d'autres encore. Une de ses particularités consiste dans l'utilisation du contrepoint traditionnel, de l'art de la fugue improvisée directement au clavier dans un contexte harmonique du début du XXème siècle (Ravel-Debussy), avec un groove jazz original et irrésistible. Un musicien moderne et romantique qui se place au carrefour de ce que la musique occidentale a de mieux à nous offrir.

12/ Antonio Carlos Jobim et la Bossa-Nova en duo avec une chanteuse

En 1956, Antonio Carlos Jobim, carioca, pianiste-guitariste brésilien descendant de français ayant émigré au XVIIIème siècle, rencontre le poète Vinicius de Moraes. Tom Jobim écrit la musique de la pièce de Vinicius « Orfeu Negro », qui deviendra un film réalisé par Marcel Camus. Le succès est tel que des musiciens comme Joao Gilberto, Nara Leao et le guitariste Baden Powell se rapprochent de Tom et Vinicius, et créent, avec d'autres artistes un nouveau mouvement : la « Bossa Nova » (la « chose nouvelle »). Cette musique a été largement influencée par les accords complexes du jazz, Claude Debussy et même Frédéric Chopin, maître de l'harmonie romantique. Antoine Hervé décortique quelques grands classiques de la Bossa Nova, accompagné d'une chanteuse.

13/ Wayne Shorter, le compositeur-saxophoniste extraterrestre en duo avec Jean-Charles Richard au sax

Un des plus grands saxophonistes du jazz moderne, encore en activité, Wayne est aussi un compositeur hors normes. Toutes ses compositions sont guidées par un souci constant et sans faille : Celui de n'écrire que des notes et des accords « entendus », c'est-à-dire guidés par son oreille, et non par un système, une syntaxe ou un dogme quelconque. Son intuition et sa sensibilité sont exceptionnelles, et l'économie de moyens caractérise ses interventions. Il a fait partie des groupes les plus importants du jazz, des Jazz Messengers au Quintet de Miles Davis, de Weather Report à son propre groupe, avec un brio et une classe qui n'ont cessé d'accroître sa réputation internationale. Antoine Hervé nous livre ici quelques clés de ses compositions les plus célèbres.

14/ Le Blues et le Boogie vu du côté piano

Les idées noires, les diables bleus, ces états d'âme, tout le monde les connaît, et le blues les chante. Né au sud des Etats Unis, le blues s'est développé dans divers styles et courants. Toute la musique populaire du XXème siècle s'en est depuis très largement inspiré. Pour cette Leçon de Jazz, Antoine Hervé nous joue le boogie, les diverses évolutions du blues chez les grands pianistes de jazz d'Oscar Peterson à Keith Jarrett, et nous explique le Trumpet style piano de Earl Hines, les Doubles notes, les rythmes du sud issus de l'influence de la Habanera, des musiques caribéennes, et les nombreux trucs et astuces qui hissent le piano au rang d'instrument chantant, indispensables à l'expression du blues.

15/ L'Electro-Jazz : la révolution informatique contamine l'univers musical en duo avec Véronique Wilmart claviers-ordinateur

Des premiers synthés analogiques, à la modulation de fréquence du DX7 Yamaha, des claviers électrique aux plug-ins les plus récents, l'histoire de cette évolution rapide et implacable de la nouvelle lutherie musicale. Un événement à mettre sur le même plan que l'apparition de la batterie au début du XXème siècle, et qui va révolutionner la musique dans des proportions au moins aussi importantes.

16/ Clifford Brown, l'ange de la trompette jazz en duo avec un trompettiste

Perpétuellement en quête de perfection, créateur de sa propre esthétique faite d'exigence, de discipline, de virtuosité et de trouvailles mélodiques, Clifford Brown nous a quitté trop tôt. Mort dans un accident de voiture à l'âge de vingt cinq ans, il n'a pas eu le temps de développer son incroyable talent de trompettiste et de compositeur qui fit de lui en seulement quelques années de carrière un trompettiste mondialement réputé! Joy Spring, Dahaoud, et bien d'autres compositions resteront dans les mémoires des amateurs de jazz du monde entier. Eric Le Lann, trompettiste de génie, vient illustrer le propos, jouer et commenter les relevés de chorus et interpréter les thèmes de notre ange foudroyé, Clifford, le plus "clean" des jazzmen de son époque!

17/ John Coltrane, la quête de l'absolu en duo avec Stéphane Guillaume aux saxophones.

Chercheur infatigable, saxophoniste à la sonorité puissante, figure majeure du jazz moderne, John Coltrane n'a pas hésité, à plusieurs reprises et comme tous les grands artistes créateurs, à se remettre totalement en question. Son apport dans la musique de jazz est inestimable. Il incarne la véritable synthèse entre la spiritualité, la transe africaine, et la complexité mélodico-harmonique des musiques occidentales, cette mixité qui fait la force et l'origine du jazz. Le saxophoniste Stéphane Guillaume s'associe à Antoine Hervé pour illustrer le propos et révéler au public quelques clés qui lui permettront de rentrer en lien avec l'univers extraordinaire de ce géant musical.

18/ Duke Ellington, la fabuleuse histoire du jazz

Comme cela se passe très souvent, la carrière de pianiste de Duke Ellington a été largement occultée par celle du chef d'orchestre. L'homme le plus connu de son temps, le plus respecté par ses pairs, celui qui savait mettre en valeur les géants qui composaient son orchestre était également un pianiste inventif, audacieux, drôle, divertissant, swingant, bref, digne d'intérêt et à ce titre, on peut parler aujourd'hui d'un classique du jazz. Proche de l'esthétique d'un Thelonious Monk, adepte du stride (la pompe) et autres spécialités de l'époque, son style pianistique plein de surprises, d'humour et d'éclats va être décortiqué et analysé, ses codes et astuces mis en lumière, son swing restitué par Antoine Hervé, toujours au piano, car c'est bien là son élément naturel.

19/ Charlie Parker, l'étoile filante du be-bop en duo avec Pierrick Pedron, saxophone alto

Le saxophoniste au destin tragique qui a créé le mouvement be-bop à partir de 1940. Le génie qui influencera massivement le jazz de cette deuxième partie du XXème siècle. Son style fait de tournures mélodiques inouïes, de points d'appuis rythmiques totalement révolutionnaires, d'un son puissant et déchirant jusqu'à la folie a fait le tour du monde et révolutionné définitivement le jazz. Charlie Parker est également un compositeur aux mélodies capricieuses et toujours surprenantes, à qui le saxophoniste pierrick Pedron va rendre hommage en duo avec Antoine Hervé au piano.

***Pierrick Pedron:** saxophoniste alto formé au CIM a vite fait ses valises pour perfectionner son art à New York, d'où il revient avec un album "Deep in a Dream" en 2006 qui lance une carrière prometteuse. Fan de Charlie Parker, il vient nous aider à entrer dans le monde complexe de ce génial créateur, fondateur du be-bop.*

20/ Pat Metheny, guitariste référence du jazz des eightises en duo avec Manu Codjia, Guitare

«La» référence des guitaristes modernes, Pat Metheny est un mélodiste hors pair, un inventeur tous azimuts, un compositeur dont l'univers teinté de multiples influences a séduit les années 80 et marqué son époque d'un langage très personnel, ainsi que d'une ouverture aux musiques du monde, notamment le Brésil. Avec son collaborateur pianiste/arrangeur Lyle May, il fait tourner dans le monde entier le Pat Metheny Group, au sein duquel il pratique une utilisation optimisée des nouvelles technologies informatiques et midi, tout en nous gratifiant par ailleurs de rencontres sublimes, comme celle avec le saxophoniste Ornette Coleman.

***Manu Codjia :** Guitariste formé au sein du département jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il intègre l'[ONJ](#) (Orchestre National de Jazz) de [Paolo Damiani](#) en 2000. Guitariste de grand talent, musicien intuitif et passionné, il possède un son bien à lui, et un sens de l'improvisation hors du commun.*

21/ Miles Davis, les deux premiers quintettes – en solo ou en quintette

Miles Davis, à l'instar d'un peintre tel que Pablo Picasso, peintre-en-musique lui-même, a eu ses différentes "périodes". Des débuts "be-bop" à l'ombre de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie, au premier quintette avec John Coltrane et Julian Cannonball Adderley, puis un deuxième avec Wayne Shorter et Herbie Hancock. S'en est suivi une période résolument "électrique" ouverte par l'album Bitches Brew. Cette leçon de jazz va se focaliser sur ses deux premiers quintettes, qui ont produit une musique géniale, d'une richesse exceptionnelle, basée principalement sur l'improvisation. Miles possédait au plus haut point ce qu'on peut appeler «le tempo absolu».

22/ L'histoire du trombone dans le jazz avec Glenn Ferris

L'histoire commence dans les rues de la nouvelle Orléans, un tromboniste, ayant abandonné ses pistons pour une coulisse, assis les jambes pendantes à l'arrière d'un chariot de déménagement tiré par un cheval souffle fort, très fort! Ses glissendos, ou plutôt ses cris rauques appellent les gens à venir écouter l'orchestre, un "wagon band" juché sur le chariot. Afin de s'assurer un auditoire digne de ce nom, la concurrence est acharnée entre ces orchestres placés non loin les uns des autres dans la rue. Il s'époumone tant et si bien, que les badauds accourent, ravis. On finit par appeler ça le "Tailgate style" (style du hayon). Puis les choses évoluent, et le trombone prend toute sa place dans l'histoire du jazz. C'est cette histoire que proposent de raconter ce soir Antoine Hervé et Glenn Ferris, tromboniste de haut vol, figure incontournable de la scène Jazz contemporaine,

ancien collaborateur de l'Orchestre National de Jazz 88-90. **Avec Glenn Ferris au trombone**

Glenn Ferris : Glenn Ferris est né en 1950 à Hollywood. Il a joué entre autres avec Frank Zappa, Billy Cobham, Stevie Wonder, George Duke, Philly Joe Jones... *"Une sorte de Stan Getz du trombone, doublé d'un compositeur-arrangeur diablement cultivé"* Michel Contat – Télérama 1995.

23/ Stéphane Grappelli, le swing manouche

Le créateur du célèbre « Quintette du Hot Club de France » débute sa carrière en jouant dans la rue à douze ans, puis en accompagnant des films muets. Il rencontre très vite Django Reinhardt et crée avec ce dernier le style « swing manouche ». Un violoniste au style inimitable, lyrique, poétique et tendre, aux envolées lyriques capables de faire chavirer les cœurs et tourner les têtes qui valsent après guerre dans les rues de Paris.

Avec Sébastien Guillaume au violon

24/ Ella Fitzgerald, la grande dame du jazz - Avec Deborah Tanguy au chant, et une section rythmique Cbasse et Batterie, ou en duo.

La Grande Dame du Jazz, la véritable, s'appelait Ella Jane Fitzgerald. Avec une voix d'une tessiture de trois octaves, elle était une fabuleuse improvisatrice, spécialiste du scat, capable d'imiter Louis Armstrong à la perfection. Partenaire des plus grands, interprète de multiples standards, instrumentaliste de la voix, elle s'est vite rendue célèbre grâce à la pureté de sa voix, son phrasé chatoyant et son swing dévastateur. Deborah Tanguy et Antoine Hervé vont à leur manière lui rendre un hommage chaleureux.

Deborah Tanguy : *Déborah Tanguy fait partie de la nouvelle génération de musiciens français, à l'esprit aventureux et voyageur. Elle propose un jazz actuel nourrit des chants du monde: une musique lumineuse et épurée où la voix devient un instrument et transcende le langage. Ella Fitzgerald est une de ses premières influences.*

25/ Dave Brubeck, les rythmiques du diable !

Le compositeur du très célèbre Blue Rondo à la Turk, devenu un hommage au film « A bout de souffle », et de « Three to get ready » repris par Claude Nougaro sous le titre « Le Jazz et la Java », était aussi le leader du quartet qui créa Take Five, une composition de son saxophoniste Paul Desmond. Comment une musique innovatrice devint un tube planétaire ? Dave Brubeck se passionne pour les rythmes asymétriques et c'est une leçon de jazz qui s'annonce très axée sur la création rythmique que nous propose cette fois-ci Antoine Hervé.

26/ Carlo Rizzo et le tambourin polytimbral

Carlo Rizzo, né à Mestre (Venise) en 1955, se destinait à la peinture après avoir obtenu son diplôme d'Etat à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, mais il bifurqua brusquement vers la musique qui n'était jusqu'alors pour lui qu'un passe-temps. C'est qu'en 1979, il a découvert le tambourin grâce à Alfio Antico et Raffaele Inserra, deux percussionnistes traditionnels du sud d'Italie... mais il poursuit seul son apprentissage et découvre peu à peu, à travers les répertoires traditionnels, mais aussi la musique ancienne et les recherches les plus contemporaines, toutes les possibilités des percussions jouées à la main. L'interprète en lui se double d'un inventeur, car pour aller plus loin encore, il en vient à créer deux nouveaux instruments, le tambourin polytimbral et le tambourin multitimbral, qui lui permet d'adapter à chacun de ces répertoires qu'il a fait siens son étonnante virtuosité et son sens de l'improvisation. Antoine Hervé nous fait découvrir au travers de l'univers de Carlo Rizzo les liens qui unissent les rythmes traditionnels et le jazz.

27/ Toots Thielemans avec Olivier Ker Ourio

Qui ne s'est pas un jour laissé bercer par "Bluesette", cette adorable comptine musicale en forme de valse composée par Toots Thielemans, musicien et improvisateur génial. C'est autour de ses compositions, mais également des standards enregistrés avec Bill Evans dans l'album "Affinity" qu'Antoine Hervé et Olivier Ker Ourio nous évoquent ce soir l'univers lyrique et virtuose du maître de l'harmonica. Olivier Ker Ourio, originaire de l'île de la Réunion, héritier de Toots, est sans conteste l'un des plus brillants harmonicistes de jazz sur la scène actuelle. Il nous dira tout sur cet instrument peu connu du grand public.

28/ George Gershwin « C'est Broadway ! »

Lady Be Good, Fascinating Rhythm, Summertime, La Rhapsody in Blue, un Américain à Paris, Porgy and Bess! Que de succès internationaux repris par tous les artistes de jazz depuis leur création jusqu'à nos jours. En toile de fond bien sûr Broadway et ses comédies musicales, mais également Hollywood et ses films musicaux.

George Gershwin, compositeur surdoué, grand initié diront certains, entretenait d'excellentes relations avec les compositeurs européens et russes à une époque très vivante où la musique savante s'inspirait du jazz populaire et vice-versa. Il restera celui qui a opéré un véritable trait d'union entre deux mondes, entre deux cultures que tout opposait à priori.

Il a pour cela réussi à conquérir un public planétaire par le biais de la séduction. Un exploit que seul un artiste de cette envergure pouvait revendiquer.

Antoine Hervé poursuivra cette longue série des Leçons de Jazz avec ce compositeur symbole de l'universalité de l'art musical qui transcende les clivages communautaires et s'adresse à chacun de nous quelle que soit son origine.

29/ Billie Holiday, la beauté du blues

C'est un peu la Edith Piaf américaine, une enfant du ruisseau devenue star, un destin tragique avec en plus tous les ingrédients d'un roman noir teinté de blues, de désespoir, de beauté noire sur fond d'apartheid féroce, de substances hallucinatoires pour échapper à une réalité misérable et humiliante.

Mais sur ce tas de fumier naît une fleur qui n'a cessé de croître depuis, au-delà de la vie même de celle qui portait cette voix éternelle, déchirante par sa simplicité, son humilité, sa soumission empreinte de rébellion sourde et obstinée.

Lady day incarne l'idée que rien n'arrête la manifestation de l'âme humaine, son aspiration à la beauté, son besoin d'amour (malgré tout), sa grandeur, la générosité de son pardon, surtout de la part d'une femme, et le fait de continuer à se tenir debout quoiqu'il arrive.

Antoine Hervé nous évoque au piano sa musique et sa vie, en duo avec la grande chanteuse de blues Olga Mitroshina, à découvrir absolument!

30/ Ray Charles, le sorcier de la soul

Ray Charles le sorcier, l'envoûteur, celui qui a inventé la soul et une certaine forme d'énergie scénique jusque là inédite a réussi l'exploit d'être le premier artiste noir à charmer aussi un public blanc, avec des tubes comme Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, What'd I Say.

Né pendant la grande dépression, parti de rien, homme d'affaire avisé, il incarne parfaitement le rêve américain de l'après guerre et devient rapidement une star mondiale adulée sur tous les continents.

Sa voix unique et jamais égalée est immédiatement identifiable, et provoque une émotion instantanée chez tout auditeur capable de taper du pied, des mains, et de ressentir le message profond du blues en tant qu'expression de la douleur humaine.

C'est ce Ray Charles là qu'Antoine Hervé nous raconte au piano, en duo avec un chanteur, dans la tradition désormais célèbre des Leçons de Jazz.

La Leçon de Jazz en Big Band :

31/ Duke Ellington « The Jungle Years » 15 musiciens

La Leçon de Jazz en big-band d'Antoine Hervé présente l'univers féérique du musicien de jazz le plus populaire de son temps : Duke Ellington. Faiseur de mélodies comme d'autres sont faiseurs de rois, il n'avait pas son pareil pour nous envoûter et distiller dans les cœurs une délicieuse poésie musicale, nourriture sacrée de nos âmes affamées...

Les années 20 méritent bien leur appellation d'années folles.

En ce début de siècle festif, les musiciens du Duke inventèrent une musique étrange et sauvage, inspirée d'une Afrique originaire fantasmée, puisqu'aucun de ceux-là n'avaient encore visité l'Afrique pour de vrai.

On a surnommé cette époque la « Période Jungle ». Il s'agit en fait d'une jungle d'asphalte. Les cuivres font entendre les sons rauques de l'Afrique avec ses rugissements de lions, ses barrissements d'éléphants, ses feulements de tigres...dans leur version newyorkaise !

Antoine Hervé et son big band vont nous recréer cette atmosphère d'ivresse et de transe, et nous dévoiler les mystères et autres recettes qui ont contribué à rendre si célèbre cette période bénie pour la musique.

32/ Count Basie « Atomic Basie » 16 musiciens

Pianiste et chef d'orchestre, celui qu'on surnommait « La Machine à swing », est né en 1904 à Kansas City. Count Basie incarne la tradition du middle Jazz orchestral et représente la quintessence du jazz classique. L'album le plus emblématique du Count est « The Complete Atomic Basie », et c'est au travers entre autres des titres de cet album mythique qu'Antoine Hervé nous présente sa Leçon de Jazz en big band afin de nous restituer le plus fidèlement possible l'univers « atomique » du célèbre orchestre de Count Basie.

Attachez vos ceintures !

33/ Gil Evans « Porgy and Bess » 20 musiciens et un trompettiste soliste

Cette Leçon de Jazz nous fait entrer dans l'univers kool et stylé du génial arrangeur Gil Evans, et de son soliste, le trompettiste mythique Miles Davis.

C'est sur l'album de ce dernier, « Porgy and Bess », inspiré de la comédie musicale de George Gershwin, que vont porter les explications d'Antoine Hervé.

Il s'agit d'un grand ensemble de jazz, mais flanqué d'instruments inhabituels ou oubliés dans les big-bands jusqu'alors : les bois.

Clarinettes, hautbois et flûtes font leur apparition, mais le cor également, de la famille des cuivres.

La couleur est différente de celle des « machines à swing » évoquées jusque là.

Plus raffinée, l'écriture des vents se rapproche de celle des ensembles vocaux.

Les mélodies somptueuses de George Gershwin n'ont pas pris une ride, pas plus que le style incroyablement moderne de notre tandem Miles Davis/Gil Evans qui, en son temps, fut la nourriture spirituelle de toute l'élite branchée du monde occidental.

