

Cité de la musique

Gerald Wilson

**Big band du Conservatoire de Paris
François Théberge**

Mercredi 28 mai 2003

Vous avez la possibilité de consulter
les notes de programme en ligne,
2 jours avant chaque concert :
www.cite-musique.fr

La venue de Gerald Wilson auprès des étudiants du Conservatoire de Paris, à l'invite de François Théberge, est un événement. Compositeur, chef d'orchestre et trompettiste, Gerald Wilson a débuté sa carrière à Detroit en 1936 et a joué avec les plus célèbres jazzmen de ce siècle.

Ses nombreux disques pour grande formation contribuèrent à sa réputation de compositeur. Il est également fort sollicité comme arrangeur, par des chanteurs comme Ray Charles ou Ella Fitzgerald. Il dispose pendant longtemps de son propre programme de radio et travaille pour la télévision ou le cinéma. Zubin Mehta crée même, en 1972, l'une de ses œuvres avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles.

Ce concert explore donc l'univers d'un artiste explicitement relié à la grande tradition historique du jazz et qui partage avec Gil Evans une passion éclectique pour toutes sortes de musiques.

Mercredi 28 mai - 20h

Salle des concerts

Gerald Wilson

Better believe it

Hi spook

Yard dog mazurka

Viva tirado

Blues for yna yna

Miles Davis

Milestones

Gerald Wilson

Theme for Monterey

Carlos

John Coltrane

Equinox

Gerald Wilson

Triple chase

State street sweet

Ŷeri

Teri

Nancy jo

Josefina

Gerald Wilson, direction

Big band du Conservatoire de Paris

Boris Pokora, Roland Seilhes, Antoine Daures, Xavier Sauze, Jean-Philippe Scali, saxophones

Lorenz Rainer, Jean-François Baud, Antoine Berjeault, Aïrelle Besson, trompettes

Stéphane Montigny, Glenn Ferris, Mathilde Comoy, Josquin Chuffart, trombones

Robin Canac, guitare

Vincent Laffont, piano

Matthias Allamane, basse

Mathieu Chazerenc, batterie

Durée du concert : 1h30 avec court entracte

Coproduction Cité de la musique / Conservatoire de Paris

**Gérald Wilson,
un militant du big band**

À 85 ans, Gerald Wilson est, avec Benny Carter, le seul survivant des grands orchestrateurs issus de l'« ère swing », ce temps où le jazz était une musique de danse. Danse qui se devait d'être acrobatique et poétique, à la mesure des arrangements complexes et inouïs qui, autant que la virtuosité des solistes, suscitaient alors entre les big bands une compétition impitoyable...

Wilson a grandi à Detroit et, s'il y a étudié la musique avec sa mère pianiste puis au fameux Cass Technical College, il s'est toujours considéré avant tout comme un autodidacte. Trompettiste, accessoirement tromboniste, ses dons d'écriture ont été vite reconnus et exploités par les plus grands chefs d'orchestre des années quarante. Il n'a que 21 ans lorsqu'il entre chez Jimmie Lunceford, succédant à Sy Oliver, l'un des plus géniaux arrangeurs de sa génération. Deux ans plus tard, il y signe deux pièces très avant-gardistes, *Hi Spook* et surtout *Yard Dog Mazurka*, qui influencera Stan Kenton, affichant déjà son goût pour des rythmes peu usités en jazz et une façon très personnelle de jongler avec les unissons des diverses sections. Installé à Los Angeles, il y joue chez Benny Carter (autre arrangeur de génie) puis fonde son propre orchestre.

Son style va brusquement évoluer à partir de décembre 1945, date à laquelle il découvre Charlie Parker et Dizzy Gillespie lors de leur premier séjour sur la côte Ouest. Quatre ans plus tard, Dizzy l'engage dans son big band révolutionnaire, comme tromboniste. Ce n'est qu'une « couverture », car c'est pour ses talents d'arrangeur que ce chef de file du be-bop s'intéresse à lui...

À la même époque, Wilson joue et écrit aussi pour Count Basie. Il se déclare ainsi comme l'un des rares « passeurs » entre deux époques du jazz : le « swing » et le « bop ».

Certains de ses arrangements (comme *Katy*) sont d'ailleurs enregistrés à la fois par Basie et par Dizzy.

Au début des années 1950, les petites formations ont supplanté les grandes dans le goût du public. Même Basie doit se contenter d'un sextet. Très attaché au grand orchestre, Wilson préfère abandonner provisoirement la scène musicale. Il exerce la profession d'épicier, le temps de mettre assez d'argent de côté pour ressusciter l'orchestre de ses rêves. Ce sera, sinon le plus populaire, l'un des plus admirés par les jazzmen eux-mêmes : en 1963, il est n° 1 au referendum annuel de la revue *Downbeat* et triomphe au Festival de Monterey.

Gerald Wilson est redevenu un orchestrateur en vogue, il écrit pour Ray Charles, Ella Fitzgerald et Julie London, pour Hollywood et la télévision. Il a signé aussi pour Duke Ellington un fabuleux arrangement de *Perdido* pour l'album *Piano in the Background* (1960). Ce n'est pas par hasard que le Duke a fait appel à lui pour rénover ce chef d'œuvre du portoricain Juan Tizol. À l'instar de Gil Evans, de Mingus et d'Ellington lui-même, Wilson est fasciné par le monde hispanique, et pas seulement par sa musique : il dédie certaines de ses compositions à ses toreros favoris...

En consacrant ce concert du big band du Conservatoire national supérieur de musique à Gerald Wilson, son directeur François Théberge répare une injustice. Aussi humble qu'exigeant, Wilson est un modèle de ce que les jazzmen appellent un « musician's musician » : toute son œuvre sans exception vise une perfection qui n'a été parfois perceptible, hélas, que par les musiciens eux-mêmes. Cela ne l'a pas empêché d'atteindre momentanément la célébrité, mais elle n'a jamais infléchi sa démarche, entre sa fidélité à un âge d'or du swing qu'il a eu la chance de vivre et un désir constant de contribuer à l'évolution de cette forme désormais

« classique » qu'est le « big band de jazz ».

Cet hommage du Conservatoire de Paris s'adresse aussi à un grand pédagogue : Gerald Wilson a été l'un des premiers jazzmen « historiques » à enseigner l'histoire du jazz (à la prestigieuse Université d'État de Californie) et à diriger des ateliers pour les musiciens en herbe des « high schools ». Sachant que le jazz est avant tout une tradition orale, on mesure à quel point accueillir ce grand monsieur qui a traversé si dignement sept décennies de musique vivante est un privilège.

Gérald Arnaud

**La classe de jazz du
Conservatoire de
Paris**

La classe de jazz est intégrée au département « Jazz et musiques improvisées » (qui comprend également des cours d'improvisation modale / musique de l'Inde). Cette classe a été ouverte en octobre 1991 et est dotée, depuis 1993, d'un cursus d'études de quatre ans, sanctionné par le Diplôme de Formation supérieure (DFS) « Jazz ». On y accède par concours d'entrée. Les matières enseignées sont : atelier d'improvisation, histoire du jazz, arrangement / composition, accompagnement / section rythmique, répertoire / tradition orale, cours de piano, saxophone, contrebasse, batterie, piano pour non-pianistes, batterie pour non-batteurs et informatique musicale. La formation est assurée par cinq professeurs : François Théberge (saxophoniste, responsable du département), Hervé Sellin (pianiste), Riccardo Del Fra (contrebassiste), Daniel Humair (battereur) et Glenn Ferris (tromboniste). Les étudiants sont au nombre de 45.

Un cycle de perfectionnement, d'une durée de deux ans, est ouvert depuis 1996. Sur présentation d'un projet personnel, ce cycle est accessible aux titulaires du Diplôme de Formation supérieure, ainsi qu'aux étudiants extérieurs ou étrangers pouvant justifier du niveau requis.

Trois master-classes sont organisées annuellement, permettant aux étudiants de profiter de l'expérience d'artistes internationaux (comme George Russell, Dave Liebman, Randy Weston, Wynton Marsalis, Steve Coleman, Ornette Coleman, Martial Solal, Benny Golson, Joe Lovano...), ainsi que d'une intervention par trimestre de personnalités extérieures au Conservatoire, selon les besoins pédagogiques. L'accent est mis également sur les opérations de diffusion : concerts, échanges nationaux et internationaux. Les objectifs de formation sont l'aide au développement et à l'épanouissement de l'individualité musicale artistique de chacun, l'opportunité donnée aux étudiants de parfaire leurs connaissances, aussi bien théoriques que pratiques, la connaissance et la pratique des différentes règles de jeu de l'improvisation, individuellement et collectivement et la préparation à l'insertion professionnelle.

Biographies

Gerald Wilson

La carrière professionnelle de Gerald Wilson démarre en 1937. Deux ans plus tard, il est invité à rejoindre le très populaire Jimmie Lunceford band à New York. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Wilson s'installe à Los Angeles, écrivant et jouant pour Benny Carter et Les Hite. En 1944, il constitue le Gerald Wilson Jazz Orchestra, comptant parmi ses membres Melba Liston et Snooky Young. La formation est dissoute dès 1947, alors même qu'elle rencontre un grand succès. L'année suivante, il devient membre du Count Basie big band avant de rejoindre son ami Dizzy Gillespie. Dans les années quarante, Wilson devient l'un des arrangeurs et orchestrateurs les plus actifs de son temps, collaborant pour Sarah Vaughan, Ray Charles, Julie London, travaillant étroitement avec Duke Ellington. Sa carrière discographique avait débuté dès 1945, nouant une relation privilégiée avec Pacific Jazz. À la fin des années soixante, Gerald Wilson approfondit sa connaissance des compositeurs classiques, notamment Stravinski, Debussy, Ravel, Villa Lobos... Il écrira *5/21/72*, une œuvre de grande ampleur pour le Los Angeles Philharmonic, créée sous la direction de Zubin Mehta. Gerald Wilson a enseigné l'histoire du jazz dans plusieurs établissements et publié un ouvrage sur

l'harmonie du jazz. Au cours des années 1990, il a entamé une collaboration discographique avec MAMA Records. Les titres les plus importants sont *State Street Sweet* et *Suite Memories – Reflections on a Jazz Journey*. En 1999, il a dirigé le Carnegie Hall Jazz Orchestra à Berne et participé au Playboy Jazz Festival et au San Francisco Jazz Festival.

François Théberge

Saxophoniste, compositeur et arrangeur, François Théberge participe à la vie musicale jazz de Montréal, sa ville natale, avant d'aller, en 1985, poursuivre ses études de jazz aux États-Unis, à l'Eastman School of Music. Il est engagé comme saxophoniste et arrangeur par le Glenn Miller Big Band de New York, puis par l'Orchestre Rhône-Alpes. Il s'installe alors en France où il mène une double activité d'enseignant et de saxophoniste/compositeur-arrangeur. D'abord chargé de cours d'arrangement et de composition au sein de la classe de jazz (1985), il est nommé professeur en 1999 et responsable du département jazz et musiques improvisées en 2000. Son disque *Music of Konitz* obtient en 2002 le « Choc » de l'année de Jazzman/Monde de la musique.

Big band du Conservatoire de Paris

Placé sous la direction de François Théberge et articulé autour des seize musiciens de la grande formation big band « traditionnelle » ou

« classique », cet ensemble est à géométrie variable. L'instrumentation évolue en fonction des projets spécifiques et peut inclure des cordes, des bois, des percussions et tous instruments requis. Le répertoire explore les grandes tendances passées, présentes et futures du jazz en grande formation. Il fait également appel aux compositions et arrangements des élèves du département ou des chefs invités, français et étrangers. Des concerts sont organisés dans le cadre du Conservatoire aussi bien qu'à l'extérieur.

Equipe technique

régie générale
Olivier Fioravanti

régie plateau
Éric Briault

régie lumières
Joël Boscher
Benôit Payan

régie son
Bruno Morain

régisseur CNSMDP
Vincent Acampo

Cité de la musique

Direction de la communication
Hugues de Saint Simon

Rédaction en chef
Pascal Huynh

Rédaction
Gaëlle Plasseraud

Secrétariat de rédaction
Sandrine Blondet

Jazz à la Villette

05/09 VENDREDI

> 20h Cité de la musique

Salle des concerts

Elvin Jones Jazz Machine

Anthony Wonsey, piano

Gérald Cannon, contrebasse

Mark Shim, saxophones

Delfeayo Marsalis, trombone

Elvin Jones, batterie

> 22h30 Trabendo

CAM

06/09 SAMEDI

> 16h30 Parc de la Villette *

ArnOtto

Arnaud Méthivier, accordéon

Otto Lechner, accordéon

Talents jazz et Electro ADAMI

> 18h Parc de la Villette

Captain Mercier

> 20h Grande Halle

Espace Charlie Parker

The Joe Zawinul Syndicate

> 22h30 Trabendo

Rubin Steiner Quartet Live

Talents jazz et Electro ADAMI

07/09 DIMANCHE

> 16h Parc de la Villette *

Antoine Daurès / Boris Pokora Quintet

> 18h Grande Halle

Espace Charlie Parker

Patricia Barber

Michael Arnpol, basse

Eric Montzka, batterie

Neal Alger, guitare

Patricia Barber, chant, piano

09/09 MARDI

> 20h Cité de la musique

Salle des concerts

Sophia Domancich Pentacle

Michel Marre, euphonium, bugle

Jean-Luc Capozzo, trompette, bugle

Claude Tchamitchian, contrebasse

Simon Goubert, batterie

Sophia Domancich, piano

Henri Texier Strada Quintet

François Corneloup, saxophone

Sébastien Texier, saxophone alto, clarinette

Gueorgui Kornazov, trombone

Christophe Marguet, batterie

Henri Texier, contrebasse

10/09 MERCREDI

> 18h Cité de la musique

Amphithéâtre

Trio Franck Avitable

Rémi Vignolo, contrebasse

Dré Pallemmaerts, batterie

Franck Avitable, piano

Talents jazz et Electro ADAMI

> 20h Cité de la musique

Salle des concerts

Tomasz Stanko Quartet

Marcin Wasilewski, piano

Slawomir Kurkiewicz, contrebasse

Michal Miskiewicz, batterie

Tomasz Stanko, trompette

EST

Esbjörn Svensson Trio

Dan Berglund, contrebasse

Magnus Öström, batterie

Esbjörn Svensson, piano

> 20h Théâtre Paris-Villette

Orchestre National de Jazz

Compagnie Cré-Ange

11/09 JEUDI

> 20h Théâtre Paris-Villette
Orchestre National de Jazz
Compagnie Cré-Ange

> 20h Cité de la musique

Salle des concerts

Louis Sclavis Trio

Marc Ducret, guitare

Jim Black, batterie

Louis Sclavis, clarinette

Paul Motian and the Electric Be Bop Band

Chris Cheek, saxophone

Pietro Tonolo, saxophone

Steve Cardenas, guitare

Jakob Bro, basse

Anders Christensen, basse

Paul Motian, batterie

> 22h30 Trabendo

Sidsel Endresen et Bugge Wesseltoft

Sidsel Endresen, voix

Bugge Wesseltoft, piano, programmation

12/09 VENDREDI

> 20h Cité de la musique

Salle des concerts

Jim Black "Alas no Axis"

Oskar Gudjonsson, saxophone ténor, clarinette

Hilmar Jensson, guitare

Tim Lefebvre, basse

Jim Black, batterie

John Scofield Trio

avec Steve Swallow et Bill Stewart

Bill Stewart, batterie

Steve Swallow, basse

John Scofield, guitare

> 20h Théâtre Paris-Villette

Orchestre National de Jazz

Compagnie Cré-Ange

> 22h30 Trabendo

Wibutee

13/09 SAMEDI

> 16h30 Parc de la Villette *

Concert des élèves de la master-classe
de Louis Sclavis

Avec le soutien du Fonds d'Action Sacem

> 18h Parc de la Villette *

Le Petit Orchestre de Laurent Dehors

> 20h Grande Halle

Espace Charlie Parker

Dee Dee Bridgewater Sextet

Hans Van Oosterhout, batterie

Ira Coleman, contrebasse

Thierry Eliez, piano, orgue

Minino Garay, percussions

Patrick Manouguian, guitare

Dee Dee Bridgewater, chant

> 22h30 Trabendo

Nils Petter Molvaer

14/09 DIMANCHE

> 16h Parc de la Villette *

Concert des élèves du stage d'orchestre
animé par Laurent Dehors

Avec le soutien du Fonds d'Action Sacem

> 18h Grande Halle

Espace Charlie Parker

Bill Carrothers Trio

Bill Stewart, batterie

Anton Denner, saxophone

Bill Carrothers, piano

Michel Portal Quartet invite Paolo Fresu

Bojan Z, piano

Bruno Chevillon, contrebasse

Eric Echampard, batterie

Paolo Fresu, trompette

Michel Portal, saxophone alto, clarinette

* Concerts gratuits en plein air

Prochainement...

réservation ouverte durant l'entracte
ou au 01 44 84 44 84
www.cite-musique.fr/resa

BIENNALE D'ART VOCAL

Lundi 2 juin, 20h30

Chœur de chambre Accentus, Laurence Equibey, direction

Mardi 3 juin, 18h30

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, direction

Mardi 3 juin, 20h30

Musique de l'Europe de l'Est
Vassil Arnaoudov Sofia Chamber Choir

Mercredi 4 juin, 18h30

RIAS Kammerchor, Daniel Reuss, direction

Mercredi 4 juin, 20h30

Huelgas Ensemble, Paul van Nevel, direction
Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, direction

Jeudi 5 juin, 18h30

Huelgas Ensemble, Paul van Nevel, direction

Jeudi 5 juin, 20h30

RIAS Kammerchor, Daniel Reuss, direction

Vendredi 6 juin, 18h30 *

Accentus - Les Éléments
Concert de clôture de master-class

Vendredi 6 juin, 20h30

A Filetta

Samedi 7 juin, 13h30 *

Les Cris de Paris

Samedi 7 juin, 14h

Mikrokosmos, Loïc Pierre, direction

Samedi 7 juin, 15h30 *

Le Jeune Chœur de Paris, Geoffroy Jourdain, direction

Samedi 7 juin, 16h

The Sixteen, Harry Christophers, direction

Samedi 7 juin, 17h30 *

Les Voix Mêlées, Vincent Rouquès, direction

Samedi 7 juin, 18h

Entrevoces, chœur de Cuba
Digna Guerra Ramirez, direction

Samedi 7 juin, 19h30 *

Mikrokosmos, Loïc Pierre, direction

Samedi 7 juin, 20h30

Le Jeune Chœur de Paris,
Bo Johansson, Laurence Equibey, direction

Eric Ericsons Kammarkör, Eric Ericson, direction

Dimanche 8 juin, 12h

Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, direction

Dimanche 8 juin, 13h30 *

Chœur de chambre de Rouen
Daniel Bargier, direction

Dimanche 8 juin, 14h

Les Éléments, Joël Suhubiette, direction

Dimanche 8 juin, 15h30 *

À Chœur Joie, Jean-Marie Puissant, direction

Dimanche 8 juin, 16h

Le Poème harmonique
Vincent Dumestre, direction

Dimanche 8 juin, 17h30 *

Les Éléments, Joël Suhubiette, direction

Dimanche 8 juin, 18h

The Sixteen, Harry Christophers, direction
Eric Ericsons Kammarkör, Eric Ericson, direction

* concerts gratuits