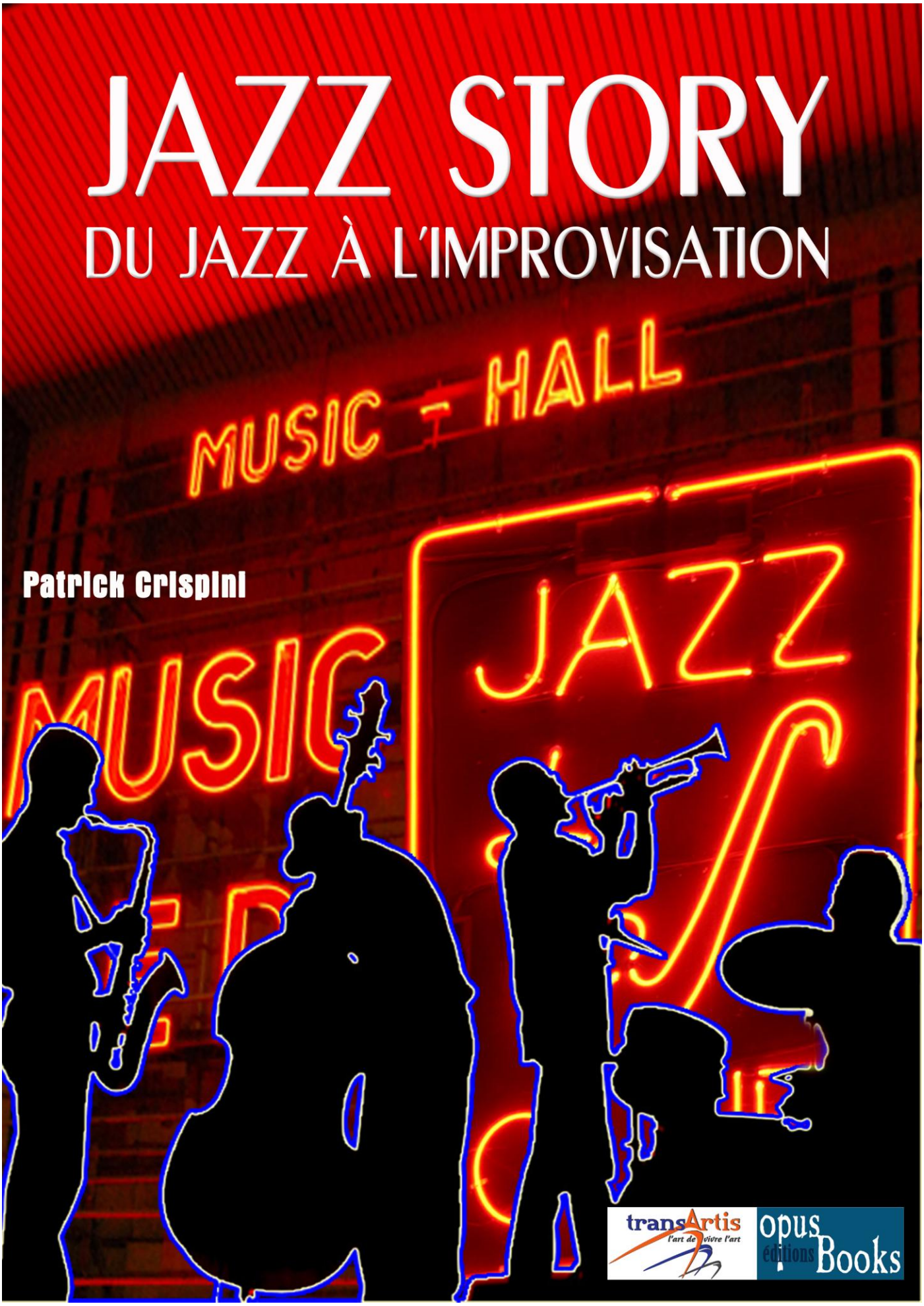
JAZZ STORY

DU JAZZ À L'IMPROVISATION

Patrick Crispini



transArtis l'art de vivre l'art
opus éditions Books

https://transartis.com/musicateliers/ - https://transartis.com/home/ - https://patrickcrispini.com/ - transartis.prod@gmail.com
© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés

JAZZ STORY

DU JAZZ À L'IMPROVISATION

par Patrick Crispini

Le jazz trouve ses origines dans un mélange culturel, métissage musical résultat de l'intégration de traditions venues d'Afrique du XVIe au XIXe siècle par les esclaves à des méthodes instrumentales harmoniques et mélodiques classiques en Europe. Le mot jazz proviendrait de l'argot américain *gism* ou *gasm* synonyme d'énergie sexuelle. À la fin du XIXe siècle, dans les états du sud des États-Unis, les ***work songs*** chantés dans les plantations de coton par les esclaves, ainsi que le ***blues***, sources primitives du Jazz, sont pratiqués à l'église et bénéficient donc d'un lieu de diffusion « respectable », alors que le ***ragtime*** dont le pianiste **Scott Joplin** sera le plus célèbre représentant, est joué dans les maisons closes et les saloons.
C'est la rencontre de ces différents styles musicaux se mélangeant eux-mêmes aux musiques de marches militaires entendues dans la rue lors de défilés qui donnera naissance, au début du XXe siècle, a cette nouvelle forme musicale nommée jazz. C'est à la **Nouvelle Orléans**, à la fin du XIXe siècle, qu'apparaissent des orchestres de rue, ***brass bands*** ou fanfares exclusivement composés de musiciens noirs, qui intègrent des notes syncopées aux marches, quadrilles et autres danses d'origine françaises. Le style « New orleans » se développera, entre autres, avec l'argent de la pègre dépensé dans les cabarets de la ville. Du blues va surgir le ***boogie woogie***. Parallèlement les musiciens empruntent et transfigurent de plus en plus les thèmes des « musicals » de Broadway et d'ailleurs. Dans les années 1930, se développe la vogue du ***swing*** ou ***middle***, au moment même où le jazz manouche apparaît en France avec **Django Reinhardt** et **Stéphane Grappelli** qui formeront le **Quintette du Hot Club de France**. En 1940 arrive la révolution du ***bebop*** et l'apparition d'un répertoire original qui transforme complètement celui issu du blues et des standards, puis le ***cool jazz***, plus consensuel. Suivront, au fil des époques, le ***hard bop***, le ***jazz funk***, le ***jazz afro-cubain***, le ***latin jazz***, à base de bossa nova et de salsa, le ***jazz modal***, le ***free jazz***, et plus récemment le ***jazz fusion***. En perpétuelle évolution et mutation, le jazz représente une langue en soi, avec des codes, des grilles harmoniques, des cadences spécifiques, portée par l'art et la maîtrise de l'improvisation individuelle ou collective. En décodant les principales caractéristiques de ce langage, Patrick Crispini révèle quelques trésors d'un style qui a bouleversé l'art du XXe siècle et quelques principes de ***l'improvisation***…

Chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, **Patrick Crispini** est également pédagogue et conférencier reconnu. Tout au long de sa carrière, à travers diverses collaborations avec des institutions, structures et programmes artistiques qu'il a créés (European Concerts Orchestra, les cours musicAteliers à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet Transartis, *l'art de vivre l'art*), il s'est efforcé de favoriser des passerelles entre les disciplines artistiques, grâce à sa double formation musicale et littéraire et des liens professionnels étroits avec le monde du cinéma. C'est sans doute l'éclectisme de son travail et une polyvalence transdisciplinaire originale qui caractérisent le mieux sa démarche artistique... Ayant commencé à 8 ans une carrière de petit chanteur le conduisant sur de nombreuses scènes internationales, il a accompli un cursus complet de formation musicale (harmonie, contrepoint, composition) et de piano, puis de direction de chœur et d'orchestre sous la houlette de musiciens prestigieux comme Benjamin Britten, Michel Corboz, Ferdinand Leitner, Herbert von Karajan, Oliviero de Fabritiis ou Carlo-Maria Giulini… Soutenue par des personnalités comme Marcel Landowski, Jacques Chailley, Charles Chaynes Henri Sauguet ou Yehudi Menuhin, sa carrière de chef d'orchestre s'est orientée vers le répertoire lyrique, théâtral et religieux. Sa passion pour le théâtre l'a conduit auprès de Jean-Louis Barrault, puis comme directeur musical de la Compagnie Valère/Desailly au Théâtre de la Madeleine à Paris. Professeur au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum de Paris notamment, il a également réalisé des émissions pour des radios européennes. Il consacre le reste de son temps à des conférences, séminaires et master classes auprès d'institutions européennes et à la composition.
Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des spectacles originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques.

© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés