

New-York XX e siècle : un panorama musical

par Guillaume Kosmicki

Présentation géographique et historique

C'est sur la côte est qu'arrivent les bateaux dès le XVIe siècle. En 1524, le Florentin Giovanni Verrazano, puis J. de Verrenzin (sous François Ier) et l'Anglais Henry Hudson découvrent la baie et l'île de Manhattan, peuplée d'Indiens (Les Algonquins).

La ville s'appelle successivement : La Nouvelle Angoulême, puis La Nouvelle Amsterdam, et en 1664 New York, du nom du duc d'York, frère de Charles II d'Angleterre qui a pris la région sous occupation anglaise jusqu'en 1783. (Guerre d'indépendance)

La croissance de la ville : La grande New-York est constituée de la réunion de Manhattan avec les quatre autres quartiers, le Bronx, le Queens, Brooklyn, Richmond (sur Staten Island). La population s'accroît avec les nouveaux arrivants allemands et irlandais au XIXe siècle. La ville devient la porte de l'Amérique pour des millions de migrants qui arrivent entre 1895 et 1954 à Ellis Island où ils sont examinés au plan médical et interrogés ...

Gigantisme et musique

L'urbanisation (grandes avenues, immeubles à plus de 20 étages dès 1929) s'accompagne de l'ouverture de salles pour la musique : Brooklyn Académy of music, Carnegie Hall, Metropolitan Opera ...

Ces lieux permettent d'accueillir des **musiciens européens** car les Etats-Unis n'ont pas encore constitué leur « identité sonore ».

Les compositeurs venus d'Europe

Le compositeur tchèque Dvorak (1841-1904) est invité pour diriger le Conservatoire de musique entre 1892 et 1895. Il écoute le Gospel et est fasciné par les gammes pentatoniques. La base de sa création sera la musique des Noirs et celle des Indiens. On retrouve dans **la Symphonie du Nouveau Monde, n°9** des éléments de Negro spiritual et de chants de Sioux du Dakota.

Gustav Mahler, musicien viennois y dirige des concerts de 1908 à 1911.

Toscanini, chef d'orchestre italien (1867-1957) fut le directeur musical du Metropolitan Opera entre 1908 et 1915 et fit connaître « **La fiancée du Far -West** » de **Puccini**.

Enrico Caruso, ténor italien (1873-1921) y a enregistré un disque en 1902.

Les premiers compositeurs américains.

Scott Joplin (1868-1917) pianiste et compositeur de ragtime.

Il introduit ce rythme saccadé avec un jeu venu de l'esclavage, une des plus grandes révolutions musicales du XX e siècle annonçant le jazz.

Ecoute de « **Pine Apple Rag** »

Charles Ives (1874-1954), compositeur et organiste, représente une avant-garde et participe à l'esthétique américaine du « melting-pot ». Il crée une musique de « collage » en mêlant musique militaire (fanfare) , musique religieuse et musique folklorique.

Ex : « **Central Park in the night** », en **1906**, une musique urbaine qui évoque le brouillard et l'atmosphère nocturne. Il incarne la naissance du piano américain et l'Amérique s'ouvre alors aux musiques d'influences diverses.

New-York devient la capitale des réjouissances.

Avec le genre de la comédie musicale (cf conférence de l'an passé)

Jerôme Kern. « **Show boat** »1927 cf « **Old man river** »interprétée par un chanteur noir.

Un échange d'influences apparaît entre les comédies musicales et le jazz. Ainsi **Louis Armstrong** et **Ella Fitzgerald** interprètent « **Cheek to cheek** », « **joue contre joue** »

Gershwin (1898-1937) crée de nombreuses comédies musicales avec des Noirs sur scène.

« **Black, brown and beige** », 1943.

New-york, ville de JAZZ.

Le jazz est né dans le Sud, à La Nouvelle Orléans. Le mot, d'origine populaire, évoque un état d'excitation. Le jazz s'implante à New-York, dans le quartier de Harlem.

Le premier orchestre de jazz enregistré en 1917 « **The original Dixieland** », **Jass'band** » n'est constitué que de musiciens blancs ! Beaucoup d'improvisation collective avec la clarinette puis une polyphonie...

Quatre ans après, le jazz est joué par des musiciens noirs essentiellement. Au **Cotton Club**, le jazz devient spectacle avec de grands orchestres qui ont quelques solos ...

Ex : **Cab Callowey, le hot jazz**. C'est un jazz orchestral avec de grands chefs ...

Le jazz d'avant-garde

Le Be-bop, Cool Jazz, Free Jazz

Ces courants mêlent des éléments tirés de musiques d'Amérique latine et de musiques savantes. Avec le **Modern Jazz** cette musique est recodifiée avec des cassures rythmiques.

Charlie Parker (1920-1955), Charlie Mingus (1922-1979) participent à ce mouvement.

Thelionious Monk (1917-1982) est considéré comme l'un des pionniers du bi-bop dans les années 40.

John Zorn crée un jazz expérimental vers 1980-90. Puis viendra **John Coltrane, saxophoniste** qui fit partie du quintet de **Miles Davis**.

New-York, ville d'avant-garde

1917, Edgar Varèse né à Paris en 1883 a fui la guerre après s'être battu. Il crée à N-Y une musique nouvelle à l'aspect heurté où il joue des percussions et de « sirènes » de pompiers.

« **Amériques** » en ex.

C'est l'époque où Marcel Duchamp expose un urinoir renversé et intitule son œuvre « Fontaine » ! **L'Ecole de New-York** regroupe des peintres, des danseurs, des chorégraphes comme **Martha Graham**, pionnière de la « modern dance » et **Merce Cunningham**.

John Cage (1912- 1992) crée le « **happening musical** »

Une expérience de 4mn 33 avec trois mouvements de silence absolu. L'idée que tout est musique est présente ... La partition « **Piano préparé** » est formée avec des objets comme des gommes, des vis placés sur les cordes du piano.

Ex : « **Sonate n°5** », un assemblage sonore

Dans les années 1950, on assiste également aux expériences des peintres tels que **Jackson Pollock** et **Mark Rothko** avec « **L'Action Painting** » (peinture sur une toile posée à même le sol avec des outils inhabituels ...)

La profusion des nouveaux lieux de musique entre 1950 et 1960

le Bril building

poumon de la musique populaire

Ex : le tube des « **Crystals** », « **Da Doo rong** » 1965, enregistré par un grand ingénieur du son.

Apollo Theatre à Harlem

1933-2006 **James Brown** veut vendre le concert enre en 1963 « **It's a man, man's, man's world** »

Cafe Wha ?

Années 60, vague folk : **Bob Dylan**

Ex : « **Blowing in the wind** », chanson pacifiste accompagnée à l'harmonica ...

Hôtel Chelsea

On y a rencontré **Leonard Cohen, Patty Smith, Led Zeppelin** dans les années 1970 ...

Madison square garden

Factory Andy Warhol

