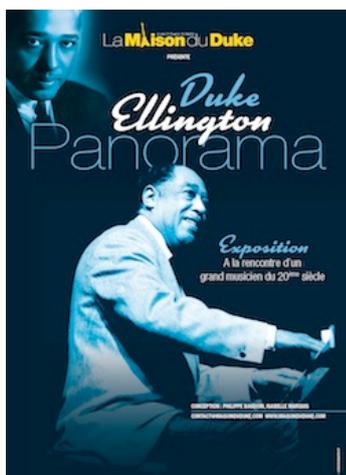

DUKE ELLINGTON PANORAMA

Exposition

Conception Philippe Baudoin, Isabelle Marquis

La Maison du Duke © 2011

La Maison du Duke présente la première exposition itinérante consacrée à Duke Ellington, un panorama qui embrasse la vie et l'œuvre de l'un des grands génies du XXe siècle. Mêlant l'esprit du blues à l'invention orchestrale la plus raffinée, le Duke a toujours défendu l'idée d'un art pour tous, dans un langage original et intemporel, bâti sur l'imagination, l'intelligence et l'esthétisme sonore, au delà des styles et des époques.

Pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, Duke Ellington (1899-1974) a su maintenir son grand orchestre pendant 50 ans (un record), et produit un nombre exceptionnel de chefs-d'œuvre enregistrés. Auteur de quelque mille compositions dont une bonne partie a considérablement enrichi le répertoire des *jazzmen*, il s'est entouré des meilleurs solistes qui l'ont aidé à trouver cette

inimitable couleur ellingtonienne, mélange d'impressionnisme raffiné et de rugosité *Jungle*.

Outre une chronologie historique détaillée, l'exposition met en valeur ses grands solistes et son alter ego Billy Strayhorn. Elle évoque ses nombreuses apparitions à l'écran, dépeint ses rapports privilégiés avec la France et insiste sur l'intense rayonnement de sa musique jusqu'à nos jours. Dans le douzième et dernier panneau, sont dévoilés les aspects insolites de ce personnage hors du commun. De nombreux documents parfois très rares, une bande sonore et des bornes vidéo illustrent ce panorama.

Les 12 panneaux

1. De Washington à Harlem (1899-1929)
2. Du Cotton Club à Chaillot (1930-1939)
3. De l'apogée aux vaches maigres (1940-1949)
4. Les chemins de la renaissance (1950-1963)
5. De la gloire au crépuscule (1964-1974)
6. Grands solistes ellingtoniens
7. Grands solistes ellingtoniens (suite)
8. Billy Strayhorn
9. Ellington et la France
10. Ellington en films
11. L'ellingtonisme (rayonnement, disciples)
12. Ellington's fantasy

L'exposition est dédiée au pianiste Aaron Bridgers (1918-2003), porte-parole ellingtonien par excellence. Sa générosité et sa gentillesse étaient appréciées de beaucoup de pianistes parisiens dont je faisais partie. Nous nous réunissions fréquemment autour de lui quand il jouait à l'Hôtel Concorde-Lafayette de Paris, pour apprendre en direct quelques belles harmonies ellingtoniennes, tatumiennes et strayhorniennes dont il était en droite ligne le dépositaire.

Philippe Baudoin

Mettre Paris en bouteille est à peine plus difficile que de raconter et résumer la vie et l'œuvre de Duke Ellington dans le cadre forcément limité d'une exposition. Les auteurs de celle-ci ont en tout cas réussi, à force de compétence, de passion et de travail, à donner à chacun, amateur ou néophyte, une furieuse envie d'explorer plus avant un monde sans équivalent dans l'histoire du jazz et de la musique du vingtième siècle. Un monde en incessante évolution, un art inimitable alliant la poésie et une puissance rythmique irrésistible, la tendresse et la force, les racines et des alliages sonores inouïs, des audaces formelles et des chansons à fredonner... Pendant un demi-siècle, Ellington a certes joué génialement du piano, avec des milliers de nuances insoupçonnées de la plupart des pianistes de toutes disciplines. Mais il a, d'abord et surtout, joué de son orchestre, utilisant ses grands solistes comme autant de couleurs sur une palette d'une infinie richesse. Cette œuvre collective nous a ainsi donné une grande musique populaire idéale.

Claude Carrière, président d'honneur de « La Maison du Duke »

Crédits

Conception et réalisation : Philippe Baudoin et Isabelle Marquis

Textes : Philippe Baudoin

Conseiller : Claude Carrière

Illustration sonore : sélection Claude Carrière

Illustration vidéo : sélection Christian Bonnet

Réalisation technique des panneaux : Graphic International

Information technique : Kakémonos enrouleurs Roll'Up Light / 85 x 200 cm sur Decolit® Ferrari

Production : La Maison du Duke © 2011

Les concepteurs

Philippe Baudoin est pianiste de jazz, chercheur, auteur d'ouvrages musicologiques et membre de l'Académie du jazz. Il a enseigné l'histoire du jazz à Paris IV Sorbonne et à la Cité de la Musique, ainsi que le piano et l'harmonie dans les écoles et divers conservatoires parisiens. Il a participé à des programmes de rééditions de disques et à des émissions sur France Musique et France Culture. Il a eu la chance de se produire avec les ellingtoniens Nelson Williams, Jimmy Woode, Sam Woodyard et Cat Anderson et d'enregistrer avec les deux derniers nommés. Il a même fait un bœuf mémorable en 1967 avec le légendaire banjoïste Elmer Snowden, chef d'orchestre de Duke Ellington en 1923 !

Son épouse, Isabelle Marquis, passionnée de jazz, de danse et de claquettes, l'accompagne dans ses recherches et ses réalisations. Elle a produit une anthologie de tap dance en CD pour Sagajazz en 2003.

Illustration sonore de l'exposition

1. *The Blues I Love to Sing* (1927)
2. *Jubilee Stomp* (1928)
3. *Black and Tan Fantasy* (1927)
4. *Jungle Nights in Harlem* (1930)
5. *It Don't Mean a Thing* (1932)
6. *Blue Mood* (1932)
7. *Daybreak Express* (1933)
8. *Saddest Tale* (1934)
9. *Showboat Shuffle* (1935)
10. *Clarinet Lament* (1936)
11. *Battle of Swing* (1938)
12. *I Let a Song Go Out of My Heart* (1938)
13. *A Gypsy Without a Song* (1938)
14. *Prelude to a Kiss* (1938)
15. *Portrait of the Lion* (1939)
16. *Mood Indigo* (1940)
17. *Sophisticated Lady* (1940)
18. *Ko-Ko* (1940)
19. *Concerto for Cootie* (1940)
20. *Cotton Tail* (1940)
21. *Take the 'A' Train* (1941)
22. *Come Sunday* (1944)
23. *Ridin' on a Blue Note* (1945)
24. *Things Ain't What They Used to Be* (1959)
25. *Caravan* (1945)
26. *On a Turquoise Cloud* (1947)
27. *Satin Doll* (1953)
28. *Perdido* (1959)
29. *Solitude* (1957)
30. *Jones* (1958)
31. *The Star-Crossed Lovers* (1957)
32. *The Telecasters* (1957)
33. *Dancers in Love* (1957)
34. *Le Sucrier Velours* (1959)
35. *Kinda Dukish / Rockin' in Rhythm* (1960)
36. *All Too Soon* (avec Ella Fitzgerald) (1957)
37. *In a Sentimental Mood* (avec John Coltrane) (1962)
38. *Fleurette africaine* (avec Charles Mingus) (1962)
39. *Tourist Point of View* (1966)

Remerciements

Anouk Allibaud, Gérard Bensaid, Christian Bonnet, Pascal Bouclier, Marc Brincourt - Paris-Match, Claude Carrière, Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research (Robert Bergner et Eric Hammarström), André Clergeat, Cindy Convery, Claudette de San Isidoro, Serge Dutfoy, Göran Eriksson, Michel Etienne, Felix E. Grant Jazz Archives (University of the District of Columbia, Washington, DC), John Edward Hasse, Isabelle Huberson, François Lacharme, Marie-José Latour, Valentin Lavy, Jean-Pol Lefebvre, François Lexuan, Laurent Mignard, François Pérol, Michel Pfau, Jean-François Pitet, Matthieu Poirot-Delpech, Jean Reldy, Daniel Richard, Jean-Pierre Tahmazian, Bertrand Uberall.

Contact

Claudette de San Isidoro
06 77 05 66 12
c.sanisidoro@maisondu duke.com
contact@maisondu duke.com