

SOMMAIRE

PRÉFACE *Didier Levallet* page ix

INTRODUCTION

EUROPE ET FREE JAZZ page 15

L'HÉRITAGE DU FREE JAZZ page 16

CHRONOLOGIE page 18

MÉTHODES D'APPROCHE page 19

LES RACINES

Le free jazz aux États-Unis

TENDANCES DU JAZZ DEPUIS 1945 page 21

L'ÉMERGENCE DU FREE JAZZ page 23

FREE JAZZ, MUSIQUE ET ANALYSE page 26

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES MUSICALES DU FREE JAZZ

Formes et thèmes page 28

Improvisation page 31

Son page 33

Mélodie page 34

Rythme page 37

Harmonie page 38

Références et emprunts page 39

Voix page 40

POINTS D'HISTOIRE

LES JAZZ DES ANNÉES SOIXANTE

Situation américaine page 44

Contexte français page 48

LE JAZZ EN FRANCE : AUTRES RÊVES, AUTRES DÉSIRS

Influences américaines page 54

Jouer sa propre musique page 55

Élargir le champ expressif page 57

Conquérir une nouvelle liberté page 59

Free jazz et politique page 61

PRÉSENCE ET ACTIVITÉS DU FREE JAZZ EN FRANCE

MUSICIENS AMÉRICAINS page 66

MUSICIENS EUROPÉENS page 67

LES RENCONTRES page 69

CHRONOLOGIE SÉLECTIVE : 1966-1976	<i>page 71</i>
LA CRITIQUE DU FREE JAZZ	<i>page 77</i>

IV

UN PRÉCURSEUR : JEF GILSON

« ENFIN ! »	<i>page 82</i>
« ŒIL VISION »	<i>page 84</i>
« A FREE CALL »	<i>page 86</i>
« LE CONCERT À LA M.J.C. COLOMBES »	<i>page 87</i>
« LE MASSACRE DU PRINTEMPS »	<i>page 88</i>
« GILSON UNIT + PHILIPPE MATÉ »	<i>page 90</i>

V

CINQ PORTRAITS MUSICAUX

FRANÇOIS TUSQUES	<i>page 95</i>
« Free Jazz »	<i>page 96</i>
« Le Nouveau jazz »	<i>page 100</i>
« Piano Dazibao »	<i>page 106</i>
« Intercommunal Music »	<i>page 110</i>
MICHEL PORTAL	<i>page 114</i>
Ostinatos	<i>page 117</i>
Timbres et textures	<i>page 121</i>
Formes	<i>page 123</i>
Thèmes et motifs	<i>page 126</i>
Improvisation	<i>page 128</i>
Intégration et métissages	<i>page 131</i>
JEAN-LOUIS CHAUTEUPS ET L'IMPROVISATION LIBRE	<i>page 135</i>
BARNEY WILEN ET L'IMPROVISATION SUR BANDE MAGNÉTIQUE	<i>page 144</i>
UN ALLEMAND À PARIS : JOACHIM KÜHN	<i>page 151</i>
L'influence du rock	<i>page 152</i>
La veine mélodique	<i>page 154</i>
L'improvisation	<i>page 155</i>
Le poly-instrumentisme	<i>page 157</i>

VI

LES COLLECTIFS

UNE RECHERCHE DE COHÉRENCE	<i>page 166</i>
LE COHELMEC ENSEMBLE	<i>page 168</i>
PERCEPTION	<i>page 177</i>
LE DHARMA	<i>page 186</i>
LE FREE JAZZ WORKSHOP DE LYON	<i>page 194</i>

VII

LES BIG BANDS

FREE JAZZ ET GRANDES FORMATIONS	<i>page 205</i>
--	-----------------

LE CELESTRIAL COMMUNICATION ORCHESTRA	page 208
LE MACHI OUL BIG BAND	page 214

VIII

POUR UNE SYNTHÈSE...

MOUVEMENTS D'ENSEMBLE	page 223
Y A-T-IL UN «FREE JAZZ FRANÇAIS» ?	
Influences...	page 225
Convergences...	page 226
L'émergence en France d'une sensibilité originale	page 227

IX

LE FREE JAZZ EN FRANCE DEPUIS 1975

Évolution et héritage

LE TOURNANT DE 1975	
Ouvertures et fusions	page 229
L'intégration à la française	page 231
Free jazz?	page 232
D'HIER À AUJOURD'HUI	page 234

SOMMAIRE DES ANNEXES	page 237
----------------------	----------

1

ABRÉVIATIONS & SYMBOLES	page 239
-------------------------	----------

2

GROUPES & MUSICIENS EN CONCERT	page 241
--------------------------------	----------

3

DISCOGRAPHIE	page 251
--------------	----------

4

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	page 257
-------------------------	----------

5

GLOSSAIRE	page 273
-----------	----------

6

INDEX GÉNÉRAL	page 277
---------------	----------

Jazz magazine

Une somme sans précédent. Interviews et analyse de quelques-uns des principaux artisans de cette libération, relevés musicaux, découpage précis des différentes phases de cette histoire, iconographie généreuse, bibliographie et discographie scrupuleuses, préface sensible de Didier Levallet, rendent indispensable le récit de cette exception française.

Jazzman

La double conclusion, synthèse sur la période d'un côté, évolution et héritage postérieurs de l'autre, vient confirmer un « souffle » qui emporte le lecteur d'un ouvrage « sérieux » dans un pétilllement d'intelligence. Analytique, oui, froid, jamais. C'est rare. Le recours à la notation musicale sur partitions est un judicieux paradoxe, un formidable atout : la liberté formelle méritait cette rigueur de scalpel.

US Magazine

C'est un travail méticuleux que nous livre Cotro pour retrouver ces moments de fièvre qui, pour quelques-uns d'entre eux, n'ont pas bien vieilli et ne sont explicables que par ce climat de fête, de libération, de révolte profonde et par le refus d'une société étouffante. Ce livre nous invite à redécouvrir cette période trop souvent décriée et tellement copiée, sans clichés et sans parti pris. (Nicolas Bénéès)

Écouter Voir

Un ouvrage d'une grande clarté qui vient combler une lacune.

Guitare & Claviers

Chants libres est l'ouvrage qui manquait au jazz, et au free plus précisément, pour mieux appréhender ce qui s'est passé en France entre 1960 et 1975. Fruit de recherches historiques (choisis avec rigueur, les extraits de presse abondent) et musicologiques (des partitions commentées illustrent le propos), *Chants libres* dresse le portrait du free replacé dans son contexte socioculturel. Ce livre met en avant la parole des musiciens (entre autres, Chautemps, Levallet...) et retrace un itinéraire qui va de Jef Gilson jusqu'aux collectifs (Free Jazz Workshop de Lyon, Dharma...) et aux big bands (Celestial Communication Orchestra, Machi Oul). Le travail sur les timbres, l'atonalité, le jeu collectif et l'improvisation sont l'objet d'analyses détaillées. Et les critiques dont le free est la cible vers 1975 sont rapportées. *Chants libres* se dévore avec passion.

Ouest-France

C'est à la fois documenté et passionnant puisque le parti pris de l'auteur est de considérer le free comme un mouvement à part entière, qui a produit des œuvres qu'on peut analyser et dont (au passage) on peut apprécier la beauté de la construction. Mais oui. Vous avez bien lu. D'ailleurs les exemples musicaux ne manquent pas, sans gêner la lecture du profane, et aussi les photos, les références, les annexes bibliographiques et discographiques.

Improjazz

Essentiel pour la compréhension et l'appréhension d'une scène étonnamment vivante et probablement sous-estimée.

www.lejazz.simplenet.com

À quelques mois d'intervalle, deux livres ont été publiés consacrés au « free jazz » : l'un signé Vincent Cotro, l'autre Carles & Comolli. Mon premier est une somme sans précédent, mon deuxième un classique enfin réédité. Mon tout ? Deux lectures librement incontournables.

Chants Libres, Le free jazz en France 1960-1975, récemment publié, vient à point prolonger l'ouvrage de Carles et Comolli. Cette somme de Vincent Cotro s'attache à une minutieuse analyse des faits constitutifs de toute l'aventure free jazz made in France, ses désirs, sa recherche d'originalité, et ses possibilités de réalisation dans un espace réduit entre sa fascination de l'oncle d'Amérique et sa volonté de se libérer du libérateur. Il resitue sur la carte musicale un moment particulier aujourd'hui trop négligé ; une manière d'autonomie discrète moins véloce que le Free de rupture des voisins anglais, hollandais ou allemands, mais formidablement génératrice. Interviews et analyse de quelques-uns des principaux artisans de cette libération : Tusques, Portal, Chautemps, Wilen, Kühn et le très oublié Jef Gilson (y manquent sans doute Jacques Thollot, Bernard Vitet et Aldo Romano), relevés musicaux, découpage précis des différentes phases de cette histoire, iconographie généreuse, bibliographie et discographie scrupuleuses, préface sensible de Didier Levallet, rendent indispensable le récit de cette exception française qui, mieux comprise, pourrait offrir plus d'incarnation à une musique se vivant aujourd'hui, au milieu de ses tuteurs officiers et notables, trop souvent orpheline.

Jazz Notes

Ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux esthétiques, politiques et économiques du jazz d'aujourd'hui.

Jazz Actuel

Ce livre, remarquablement documenté et illustré, est un outil irremplaçable pour comprendre l'évolution actuelle du jazz qu'il s'essaie à décrire en articulant histoire et analyse musicales [...] Voici, donc, afin de remettre une fois pour toutes les pendules à l'heure, un ouvrage extrêmement brillant que devraient s'empresser de lire tous ceux à qui l'expression « free jazz » fait toujours dresser les cheveux sur la tête.

www.lejazz.simplenet.com

Remarquablement documentée, clairement organisée, cette étude brillamment menée et on ne peut plus accessible (simplicité et didactisme pour le profane, partitions et analyses musicologiques chirurgicales pour le spécialiste) ne mérite peut-être qu'un unique (et minime) reproche : celui de la timidité de l'auteur dans l'exposé de ses goûts et préférences, encore qu'elle garantisse au fond sa distance critique et son regard objectif sur le sujet... Quoiqu'il en soit, l'intérêt de Chants libres, tout à la fois introduction historique et analyse critique, est indéniable.

Jazz Hot

Imposant ouvrage musicologique qui évoque, à l'aide d'une documentation fournie, des références à la mémoire des acteurs aussi bien qu'aux discours d'alors, et soulève beaucoup de questions sur l'appréciation historique, culturelle de ce que fut ce mouvement. Cet ouvrage est intéressant, riche de documentation, de débats potentiels, d'enseignements.

Musica Jazz, novembre 2001

S'il a été occulté en Italie par le free jazz allemand, hollandais, britannique et par certains aspects scandinaves, le free jazz français occupe une place très importante dans les parcours européens de la musique afro-américaine aussi bien que contemporaine. Il est même probablement le premier par importance historique pour deux

bonnes raisons : d'une part la France, ou mieux, Paris a hébergé, comme auparavant les revivalistes et les boppers, les apôtres en exil (souvent volontaire) de l'avant-garde noire qui, dans la ville-lumière, cosmopolite et multi-ethnique, trouvèrent à la fin des années soixante un terrain fécond pour leur inspiration ou pour un lien durable avec les free men locaux. D'autre part, les musiciens français à partir de Reinhardt, concernés par l'identité d'un jazz national, ont élaboré un free qui tient compte des particularités européennes en matière de culture générale et d'approche sonore. Le problème de la négritude est donc devenu idéologique, la question raciale transcendée dans l'engagement politique de l'extrême-gauche, pour cela suivie et partiellement doublée par les jazzmen italiens des années soixante.

Dans le livre de Cotro sont évidemment traitées ces problématiques, sauf la dernière : paradoxalement il n'y a pas mention de notre pays si ce n'est à travers deux albums de Gaslini dans la discographie finale (Dall'alba all'alba et Nuovi Sentimenti), alors que dans le texte le seul Italien mentionné est le batteur Aldo Romano, parisien d'adoption.

Au-delà d'un tel chauvinisme, le livre est beau, utile, important, ne serait-ce que parce qu'il approfondit un morceau d'histoire rarement intégré dans le discours général. Après un résumé de l'esthétique free et une intervention sur le précurseur Jef Gilson, Cotro analyse cinq leaders (François Tusques, Michel Portal, Jean-Louis Chautemps, Barney Wilen et Joachim Kühn – allemand installé à Paris), quatre groupes (Cohelmec Ensemble, Perception, Dharma, le Workshop de Lyon) et deux grandes formations (Celestial Communication Orchestra et Machi Oul Big Band). Photos d'époque, exemples musicaux, interviews et approfondissements, ou encore un remarquable soin graphique font de ce volume un point de référence essentiel aussi bien par le sujet choisi que par la méthode, qui parvient à concilier efficacement vulgarisation et musicologie. (Guido Michelone)

L'AUTEUR

Né en 1964. Études de piano, formation musicale, harmonie, orchestration (Tours, Boulogne, Rueil-Malmaison). Expérience précoce du jazz et nombreuses prestations en solo ou en petite formation de 1979 à 1995.

Parallèlement, études de musicologie à Tours (maîtrise, agrégation et doctorat avec une thèse consacrée au free jazz en France). Nommé maître de conférences à l'Université de Tours en 1996. Cours consacrés au jazz et aux musiques improvisées, création d'un big band universitaire et d'ateliers. Enseigne par ailleurs la formation musicale et l'accompagnement. Direction de travaux de recherche.

En tant que chercheur, a participé à plusieurs colloques nationaux ou internationaux. Publications dans *Les Cahiers du Centre International de Recherches en Esthétique Musicale* (Université de Tours), *Jazz Actuel*, *Les Cahiers du Jazz*.

Dirige depuis 1999 la collection « Contrepoints » aux Éditions Outre Mesure (Paris).