

REVUE DE PRESSE

JUNETEENTH STANLEY COWELL

DATE DE PARUTION

5 MAI 2015

mmE
my music enterprise

MY MUSIC ENTERPRISE

Marie-Claude Nouy

mc@mcnouy.com

Agathe Brouchet

(Assistante)

contact@mcnouy.com

fff

Télérama

The
New York
Times

Ecouter l'album
Découvrir le teaser

V I S I O N
F U G I T I V E

Distribué par

l'autre
distribution

Ben Ratliff

The New York Times

Music

Stanley Cowell and Kill West Release New Albums

JULY 9, 2015

By **BEN RATLIFF**

Photo Maxim Francois

JUNETEENTH

In 2012, the jazz pianist Stanley Cowell started planning an ambitious work for the 150th anniversary of Juneteenth — the announcement of the end of slavery in Texas in 1865, two and a half years after the Emancipation Proclamation. It was meant to contain concert band, choir, percussion and electroacoustic elements. But before he could realize it, the French record producer Philippe Ghelmetti sent him down another path by suggesting a solo-piano record. “Juneteenth” (Vision Fugitive), the result, recorded last year, feels like a major piece of work from Mr. Cowell, a curious, subtle player and thinker who has spent a lot of his career in academia, away from clubs and recording studios. It is broad, layered, restful, polytonal, bluesy, unsettling, mysterious; it is 20th-century classical music and gospel language and tumbling free improvisation and Ellingtonian resonance and Tatumesque control. It consists of a half-hour solo-piano reduction of the composed piece, the “Juneteenth Suite,” and then a 17-minute improvisation using some of the themes and ideas from it. Along the way, it folds in anthems and songs related to the history of America and its racism — “America the Beautiful,” “Dixie,” “Strange Fruit,” “The Battle Hymn of the Republic,” “Swing Low, Sweet Chariot,” “We Shall Overcome” — but hides them or breaks them up and seems to tell stories of interruption and nonresolution, historical remainders and loose ends.

Ben Ratliff

Review: Stanley Cowell, in a Rare Performance at the Village Vanguard

By BEN RATLIFF JUNE 18, 2015

From left, Stanley Cowell, Jay Anderson and Billy Drummond at the Village Vanguard. Michael Appleton for The New York Times

Email

Share

Tweet

Pin

Save

More

A standard description of a jazz performance begins with a couple of isolated moments or events. Somebody played something, it had meaning or an impact, time stopped, the audience smiled. The pianist Stanley Cowell is leading a band at the Village Vanguard for the first time this week, and describing his early set there on Wednesday in those terms is no problem.

One: Mr. Cowell played a radically slowed-down version of the bebop tune “Anthropology,” transforming a song of condensed velocity from 1945 into a floating ballad with no particular time stamp. Two: He improvised on the club’s acoustic piano through a digital sound-design program called [Kyma](#), which altered the attack, pitch and texture of the piano notes, echoing them or scrambling their meaning and making them sound like gravel or ice or bells. He turned the effect on and off several times by means of a microphone leading to a laptop, and he used it sparingly. Those stretches were weird but confident; he incorporated the sounds into the straightforward swing of his quartet, with the alto saxophonist Bruce Williams, the bassist Jay Anderson and the drummer Billy Drummond.

So, Mr. Cowell can create impressive momentary events, but what’s best about him is his broad frame of reference and the general synthesis he is proposing.

He played a number of other songs, too, including his own “Equipoise” and a samba-swing version of Tadd Dameron’s “Hot House.” But I recall a version of “Anthropology” and some use of digital sound processing from a set he played 18 years ago at Sweet Basil, which was the last time Mr. Cowell, now 74, led a band for a week at a jazz club in New York. Those experiments didn’t sound trendy for that time in jazz, nor do they now for this one. They have longer range.

Mr. Cowell emerged in the late 1960s, playing with Max Roach, Charles Tolliver and others, when jazz was starting to be widely understood as a long historical continuity, a music both of reinvention and repertory. On his own he created a lot of original, independent-minded work, comfortable with jazz tradition and common practice but not beholden to it. In the 1990s he began recording less, and performing much less. For 33 years he was a tenured professor at Rutgers and other universities; for about 10 of those years, during the aughts, he didn’t make records at all.

But recently he has stepped back from teaching, which seems to be freeing him up for other things again. He has made a few albums over the past five years and has a striking new one, “Juneteenth” (Vision Fugitive), a solo-piano reduction of music that was originally written for concert band, choir and electronics and is associated with African-American freedom movements. And his Vanguard performance seemed like an index of what we’ve been missing. He played postbop originals and blues language and jarring electro-acoustic music; he articulated Art Tatum-like flourishes and runs as a matter of course, no matter the context; and he ended his set with a song played on African thumb-piano.

Mr. Cowell is a bit unclassifiable, and jazz has a lot of use for his curiosity and challenge and friction, as well as his virtuosity. If this is the start of a new phase — if he begins performing more and integrating himself into the wider public world of jazz and improvised music — it could be interesting.

Stanley Cowell performs through Sunday at the Village Vanguard in Manhattan; 212-255-4037, [villagevanguard.com](#).

THE NEW YORK CITY JAZZ RECORD

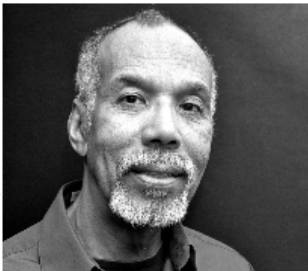
JUNETEENTH STANLEY COWELL

DATE DE PUBLICATION

6 JUIN 2015

Anders Griffen

INTERVIEW

STANLEY COWELL

BY ANDERS GRIFFEN

Pianist Stanley Cowell arrived in New York in 1966 and found work right away with Max Roach and Abbey Lincoln, Marion Brown, Stan Getz and Bobby Hutcherson and went on to work with the Heath Brothers, J.J. Johnson and many jazz greats. In partnership with trumpeter Charles Tolliver, he started the influential Strata-East label in 1971. A prolific composer, Cowell's music is featured on some 30 albums as a leader and his "Equipoise" has been recorded by numerous artists. In 2013, Cowell retired, Professor Emeritus, from the Music Department of the Mason Gross School of the Arts at Rutgers, the State University of New Jersey.

The New York City Jazz Record: Has the orchestral treatment of your *Asian Art Suite* been performed?

Stanley Cowell: It has been done several times: the Toledo Symphony, the Prince George's Philharmonic at the University of Maryland and the Rutgers University Orchestra. Those three orchestras have also done my piano concerto in honor of Art Tatum, a three-movement work commissioned in 1990 by the Toledo Orchestra and Meet The Composer. The last performance was 2003 by the Rutgers Orchestra.

TNYCJR: You encourage composition and orchestration to your students as a way to create more outlets for themselves.

SC: Yes, there are other venues outside of the jazz club that could be written for, even beyond the concert hall. There are male choruses, various community choirs, there are other types of ensembles that you might find associated with academic institutions, like percussion ensembles, brass choirs, that are separate from the flagship orchestras that may be associated with the university or college. So, anything that one can do to create in a different venue and connect with a different performing group would be helpful to expand the music to the public.

TNYCJR: It's at once an artistic encouragement as well as a way to be more active, have more work?

SC: Certainly. You can't sit around and wait to be called, unless you're an old veteran and everybody knows who you are and everybody may want to hear you. But for the younger players, they have to create, not only the music, but they have to create places to play, situations to play. Not everybody wants to compose, but most jazz improvisers are capable of putting stuff on paper, or at least organizing performances with other types of ensembles... all of the arts disciplines, write for plays, write music dramas, get into opera, dance, all of that.

TNYCJR: A lot of people have put forth the opinion that it is more difficult to make a living in music today as compared to the '60s, '70s or '80s; do you think this is true?

SC: I can't really speak to that, but it seems to be [true] because of the number of students studying jazz that want to play. However, I ask my advanced improvisation class, these are Masters level students, "What do you want to do when you leave here, when you graduate?" and only two or three people said they want to perform, the rest said they want to teach. But I still think there's a plethora of performers coming from schools that are not so much academic oriented but more performance oriented, like Berkeley, William Paterson and the New School. Another reason Charles Tolliver and I started Strata-East Records was because there were a lot of creative artists that had no outlet and a recording was, of course, a calling card to get hired and to perform.

TNYCJR: Charles Tolliver said that a lot of people have tried to read political and racial motivations into the creation of Strata-East, but he said it had to do with ownership, pure and simple.

SC: That was the starting point, I agree.

TNYCJR: Because elsewhere there's been discussion of artistic independence as a political statement or a break with traditional structures of music industry. Are there aspects of that as well?

SC: That's the post-facto reality of Strata-East. You know, it started out just Charles and myself and gradually involving other artists who were producers of their own masters to affiliate and to assign their product—I think you have information on the nature of that—it was not a cooperative, it was a condominium concept. Charles and I owned the structure, the distribution set up by us over a period with our own recordings and then we began to expand by incorporating other producers and they would assign their product to us to distribute. We reversed the monetary arrangement that companies had, the lion's share went to the producers. Certain artists, though, were focused on the social aspect and racial—these were African-American artists that did want to express cultural feelings, political feelings, coming from their experiences as black artists, as black people. Remember, the inception of Strata-East is following on the urban upheaval of the late '60s—the assassinations of King and Malcolm X and the urban upheaval in black communities across the United States. It was something that was encouraged by Max Roach, to begin to control your destiny. It can be looked at, if you want, as some sort of a racial movement, but that's not how it started.

TNYCJR: How important is it to own your art in order to help insure your financial success?

SC: It's very helpful. [laughs]

TNYCJR: Is that something that's taught or discussed

with music students at Rutgers?

SC: At Rutgers there's no actual music business course that I'm aware of, unless they've instituted that in the last couple years, but I think individual teachers talk to students about that; I certainly did in the advanced improvisation course. I actually spent several classes on contract reading, trying to get them up on how not to be ripped off by contracts, recording contracts, sample licenses, mechanical licenses and just a simple performance contract that they should use, even between their sidemen and the producer or presenter of a performance. They should control that if possible.

(INTERVIEW CONTINUED FROM PAGE 6)

Contract reading is important. [We also discussed], historically, what has happened to many musicians in all genres of music who basically died very poor.

TNYCJR: You've been working with SteepleChase for quite a while now.

SC: Yes. Some artists on SteepleChase do a sub-publishing agreement with the producer, Nils Winther, but I do not and never have and it does seem to work out fine for me. He's been very open about me composing and using original works, but I usually mix things up because I know people want to hear some things that they are familiar with.

TNYCJR: Your recent album, *Are You Real?*, was meant to be a Freddie Redd date, but you were called when he couldn't make it and worked with the rhythm section of Jay Anderson and Billy Drummond for the first time.

SC: That's correct, I had no plans to record for SteepleChase at that point but Nils called me and I put something together. It worked out great! I never worked with Jay before, but I had played once with Billy in Charles Tolliver's big band.

TNYCJR: They'll be joining you at the Village Vanguard?

SC: Yes. We've got another trio recording with the same rhythm section. We will be debuting some of the music from the forthcoming CD, which will probably not be released until the fall. This will be my debut performance at the Village Vanguard with my own group. I have worked the Vanguard many times with various artists in the '70s, '80s and '90s, but not since. I haven't performed there in a number of years, so this will be great, to come into a most important, prestigious jazz club in New York with my quartet. We will be doing solo, duo, trio and quartet in the course of the set, so there'll be quite a bit of textural variety.

TNYCJR: This June will be the 150th anniversary of Juneteenth [commemorating the ending of slavery in the U.S.] and you have a recording coming out commemorating the festival. How did that come about?

SC: I was visited in 2006 by Philippe Ghielmetti, the producer of the *Juneteenth* recording [solo piano released on Vision Fugitive], and I wasn't too interested at the time, but it turned out that I wrote a concert band work based on the Emancipation Proclamation, as a sabbatical project for Rutgers in 2007. It got expanded to include orchestra, chorus and electronics, but it has not been performed. The producer suggested I make a piano reduction of the larger work, but there are added tracks including a 17-minute improvisation, "Juneteenth Recollections", a gospel/spiritual type number, "Ask Him" and "We Shall 2". There is also the use of melodies of "Strange Fruit" and hints of Civil War-era songs. The main theme of the big work and the *Juneteenth* solo are from one of my earlier vehicles for jazz improv titled "Sienna: Welcome To This New World".

TNYCJR: Are the electronics in the larger piece related to the electronics on the *Welcome to This New World* CD?

SC: Yes, that's a platform by Symbolic Sound called Kyma that I use. It's become very compact and I've even been using it on the road. It processes the piano in real time. If I dared I would process the others too. I'm experimenting with it primarily on my instrument. Some of those processes were used in real time on the *Welcome to This New World* CD. It's like the Swiss army knife of sounds. It used to be pretty large. I acquired one through a grant when I was teaching at Lehman College in '97 when I took over the electronic music

course there. When I came over to Rutgers in 2001 got the electronic studio there to acquire it and it was a later model, smaller and more powerful. In the last five or six years they have come out with the Pacarana. I use the smaller Paca unit along with a laptop computer. I'm considering using it on certain things at the Vanguard; I haven't fully decided, but I think I will.

TNYCJR: Are there plans to realize that treatment of *Juneteenth* for orchestra?

SC: It's pretty difficult, but I do have an offer in Washington D.C. I don't know whether they can have a concert band available, but perhaps a smaller version is possible. We'll see. It's originally for concert band, that's the orchestra. The concert band conductor at Rutgers was interested and looking into it but, as I said, I retired and didn't pursue it any further. I've gotten involved in some other things like the Strata-East All-Stars tour with Tolliver that we just did. And I recently performed at the solo piano event celebrating the 80th anniversary of the Village Vanguard with four other pianists that Jason Moran put together—Fred Hersch, Ethan Iverson, Kenny Barron and myself. It was really an enjoyable night... So, you know, my life is full enough. ♣

Cowell is at Village Vanguard Jun. 16th-21st. See Calendar.

Recommended Listening:

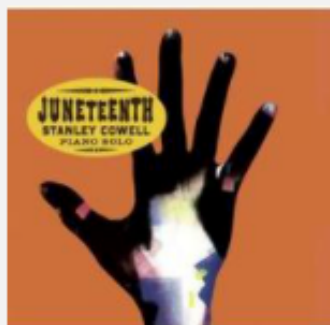
- Stanley Cowell—*Brilliant Circles* (Arista Freedom-Black Lion, 1969)
- Charles Tolliver—*Mosaic Select 20* (Strata-East-Mosaic, 1970/73)
- Stanley Cowell—*Illusion Suite* (ECM, 1972)
- Sonny Fortune/Billy Harper/Stanley Cowell/Reggie Workman/Billy Hart—*Great Friends* (Black & Blue-Evidence, 1986)
- Stanley Cowell—*Live at Maybeck Recital Hall, Vol. 5* (Concord, 1990)
- Stanley Cowell—*Are You Real?* (SteepleChase, 2014)

(LABEL CONTINUED FROM PAGE 11)

our artists still sell their CDs and we still sell CDs through our distributor, which provides Summit with strong marketing. A fraction of a penny per stream makes it hard to replace CD sales, but we realize that our number one goal is getting the music heard. Although streaming is overtaking the pie charts as the future of the business, I think there will always be at least some portion of the chart for CDs, plus look out for vinyl's comeback! But the push towards downloads/streaming has impacted the way we think and it is one of the main reasons we reworked our website to offer the music directly to our customers. Fans can now buy tunes right off our site, or simply sample them. We've put a lot of energy to make this work and although there are still some bugs, we'll get them worked out. Also of importance is coverage in jazz publications [print and on-line] and social media. Reviews can be very powerful and jazz radio is great exposure, though it's not really a big influence on sales. When everything works in tandem, there is a very powerful synergy that is created." ♣

For more information, visit summitrecords.com. Artists performing this month include Gene Bertocini at Jazz at Kitano Jun. 13th and *The Drawing Room* Jun. 21st; Randy Brecker at Manhattan School of Music Borden Auditorium Jun. 8th as part of a *Lesz Soloff Memorial* and Tribeca Performing Arts Center Jun. 27th as part of the *Made in NY Jazz Gala*; Daze Liebman at Metzrow Jun. 12th-13th and Greenwich House Music School Jun. 13th with Charles Evans; Art Lillard at Spike the Hub Jun. 6th; New West Guitar Group at SubCulture Jun. 18th; and Charles Pillow at Korzo Jun. 16th with Alan Ferber. See Calendar.

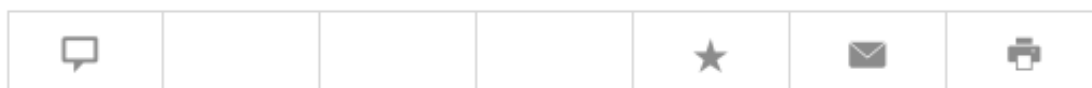
Michel Contat

Jazz

Juneteenth Stanley Cowell

fff On aime beaucoup | ★★★★★ (aucune note)

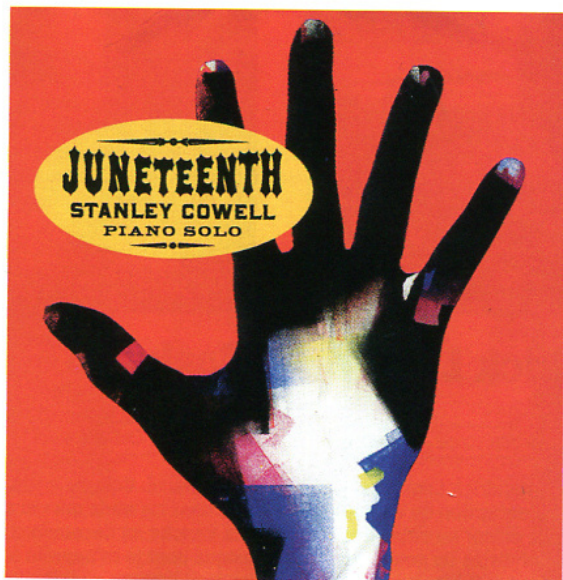

Stanley Cowell, Afro-Américain né en 1941, est apparu dans les années 1960 comme pianiste chez Max Roach puis dans le quartet d'Art Pepper lors du retour de celui-ci. Durant de longues années, il se consacra à l'enseignement et à la composition, cessant d'enregistrer. Ce disque de piano solo marque sa réapparition sur scène. Il s'agit d'une suite d'abord écrite pour un large orchestre, avec chœur et électronique. Elle commémore l'abolition de l'esclavage dans l'Etat du Texas, le 19 juin 1865 (Freedom Day), proclamée par Abraham Lincoln. *Juneteenth* (contraction de *June Nineteenth*) raconte une histoire, avec sérieux, recueillement, réflexion — l'histoire de la libération des Noirs. Belle idée graphique, le disque est entièrement noir, et il est accompagné d'un livret de photographies relatives à l'esclavage dans le Sud. L'une des treize parties s'intitule *Commentary on Strange Fruit*, se référant à la chanson antilynchage rendue célèbre par Billie Holiday. Le passage de la musique d'inspiration blanche (*We shall* en valse) à celle qui plonge ses racines dans le gospel et le blues se développe avec beauté et communique une vraie émotion. — Michel Contat

| 1 CD Vision Fugitive/Harmonia Mundi.

Michel Contat

Philippe Carles

Stanley Cowell

Juneteenth

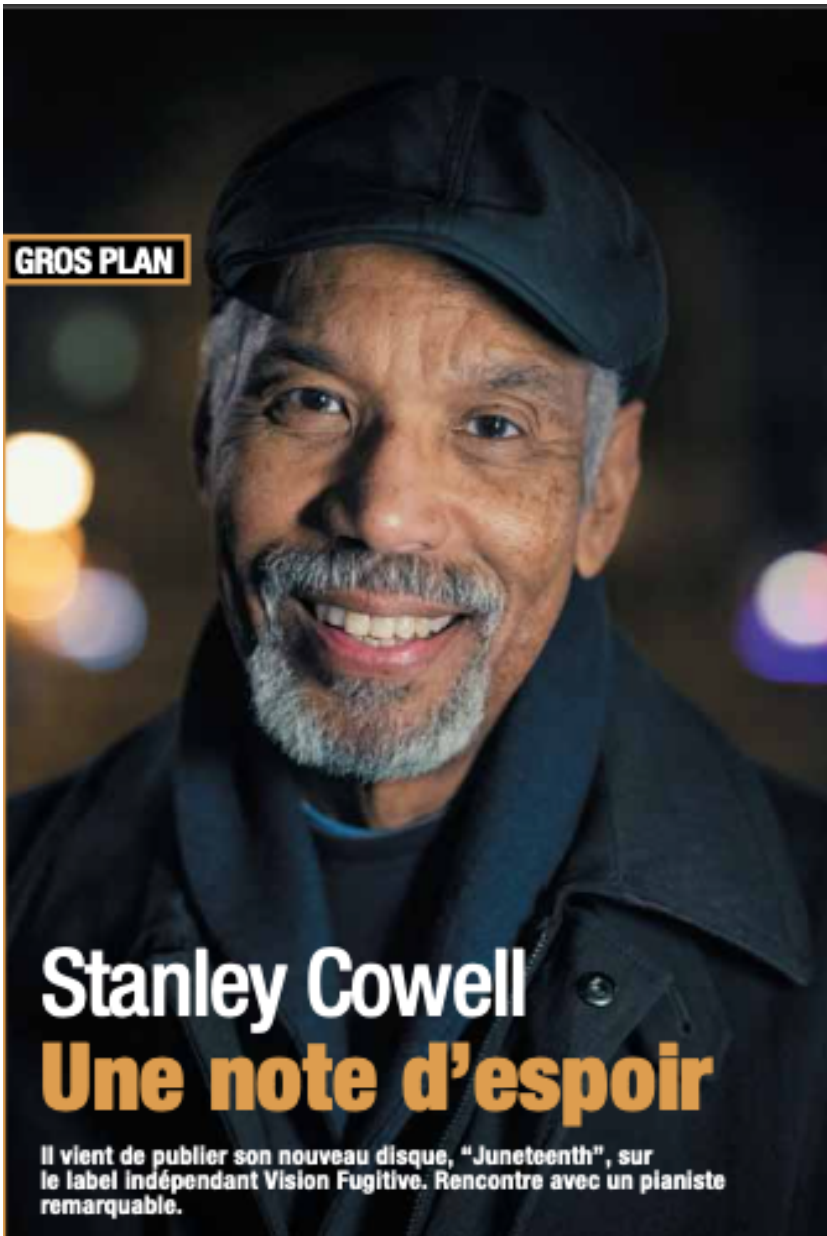
1 CD Vision Fugitive / Harmonia Mundi

NOUVEAUTÉ. Forte serait la tentation, dès la première écoute ("à l'aveugle" : sans avoir eu accès au livret de 40 pages), de s'extasier d'un "Quel beau disque de piano solo !"

Mais les 3'29 du *We Shall 2* placé en épigraphe de cette *Juneteenth Suite* sonnent comme un écho du *We Shall Overcome* des luttes de jadis et naguère, les mouvements suivants illustrant les péripéties de l'émancipation promise par Abraham Lincoln le 19 juin 1865, soit l'abolition de l'esclavage pour les Africains-Américains. Mais, si "*les chants et les refrains d'alors n'avaient qu'un cri : Liberté*" (W.E.B. DuBois, 1903), ce n'était qu'un début, à partir de quoi Stanley Cowell a composé, improvisé et tissé une saga du *peuple du blues* toujours inachevée, douloureusement quand aujourd'hui des jeunes Noirs sont tués par la police étasunienne dans des états non "sudistes". D'où un *Commentary on Strange Fruit* qui, au cœur de cette suite, s'intensifie jusqu'à une acmé incandescente, alors que les premières plages sont persillées de résonances de la guerre de Sécession. De fait, le traditionnellement festif Juneteenth Freedom Day ou Emancipation Day, cent-cinquantenaire en 2015, n'a pas fini d'être célébré et il nous faut rendre grâce au producteur-catalyseur Philippe Ghielmetti qui sut convaincre Cowell de réaliser ce fantasme où l'histoire n'en finit pas d'être d'actualité et la musique de participer de ce terrible continuum, à côté d'œuvres aussi marquantes que *Black, Brown And Beige*, *Freedom Now Suite* ou *Don't Let It Happen Here*. Au-delà des combats théoriquement résolus pour l'obtention des droits civiques et la fin de la ségrégation raciale, c'est donc contre des obstacles et préjugés insidieux ou hypocrites que Stanley Cowell s'emploie à lutter ici, ne seraient-ce que les frontières entre "jazz" et "musique", écriture et improvisation et autres démarcations qui, quoi qu'en pensent les plus optimistes, continuent de résister en ce 21e siècle déjà bien entamé. • PHILIPPE CARLES

Stanley Cowell (p). Pernes les Fontaines, Studios La Buissonne, 12 et 13 novembre 2014.

Thierry Quenum

GROS PLAN

Stanley Cowell Une note d'espoir

Il vient de publier son nouveau disque, "Juneteenth", sur le label indépendant Vision Fugitive. Rencontre avec un pianiste remarquable.

Le nom de Stanley Cowell n'est pas un des plus connus de la jazzosphère, mais en se penchant sur sa biographie, on est frappé par deux choses. D'abord le pianiste natif de Toledo, dans l'Ohio, fait partie des rares musiciens à avoir fondé son propre label – cofondé, en fait, avec le trompettiste Charles Tolliver : Strata-East commence à produire des disques de façon indépendante au début des années 1970. Clifford Jordan, Gil Scott-Heron, Pharoah Sanders, Billy Harper... – et les deux fondateurs – enregistrent sur ce label plus préoccupé de promouvoir les membres de la communauté noire que de rentabilité. Ensuite, outre une discographie en leader qui s'étend de la fin des années 1960 au milieu de la décennie 2010, on s'étonne de la diversité des musiciens avec lesquels Cowell a collaboré : de Marion Brown à Stan Getz, des Heath Brothers à Art Pepper, de Max Roach à Sonny Rollins. Un pianiste tout terrain, qui maîtrise le langage du jazz moderne avec une grande capacité d'adaptation.

La première fois que Philippe Ghielmetti contacte Cowell pour lui proposer

d'enregistrer pour Sketch (son label d'alors), le pianiste n'est pas vraiment intéressé : « Le projet tournait autour de "Juneteenth", une célébration de la libération des esclaves noirs américains qui prend son origine au Texas. Là-bas, les Noirs ne furent informés de leur libération qu'un an après la proclamation effective. Depuis, un peu partout aux Etats-Unis, on célèbre ce jour du 18 juin 1865 dont le nom a été contracté de "eighteenth of June" en "Juneteenth". Pourtant ce n'est pas une fête nationale, et les anciens esclaves ont souvent dû lutter pour obtenir ne serait-ce que le droit d'accès à des lieux où célébrer ce jour. » Si Cowell ne répond pas à la proposition initiale de Ghielmetti, c'est qu'il travaille déjà sur le même thème. Un vaste projet qui inclut un chœur, de l'électronique, un orchestre, des percussions et retrace l'histoire de l'esclavage et de l'émancipation. Face aux difficultés de financement et de réalisation, Cowell en compose une réduction pour piano solo qu'il envisage d'enregistrer pour le 150e anniversaire de "Juneteenth". Mais l'esprit de "Juneteenth" est-il encore vivace aujourd'hui ? « Certaines

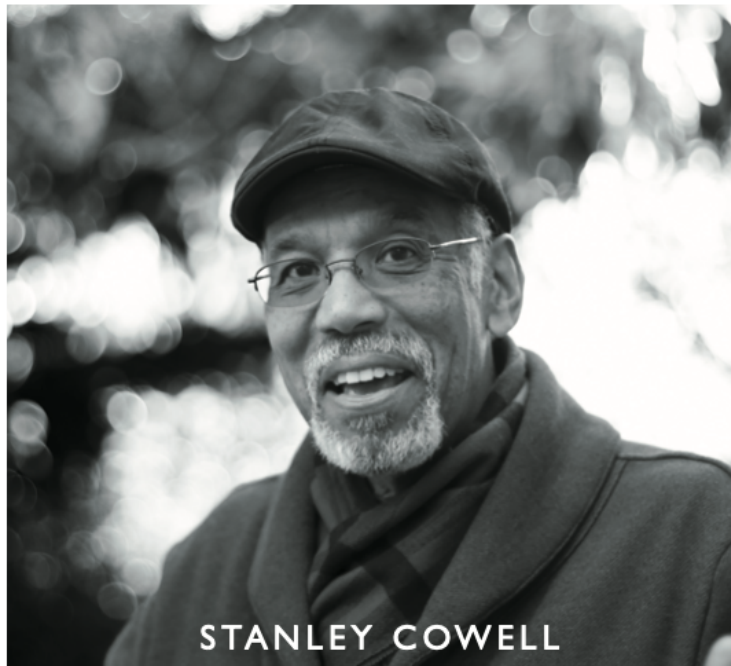
personnes ont tendance à s'isoler de la communauté. Ceux qui ont reçu une éducation ou qui cherchent à étudier sont conscients de notre histoire, mais d'autres ne vivent que dans le présent : ils ne savent pas bien ce qui s'est passé avant. C'est souvent le cas des jeunes car, même si chez nous l'éducation est en train d'évoluer, elle a encore beaucoup de progrès à faire ».

Quand on aborde le terrain de la direction d'entreprise, l'opinion de Cowell est basée sur un solide vécu : « Mon père travaillait dans une laiterie. Parallèlement il ouvrit un kiosque à hamburgers qui devint petit à petit un restaurant. Ensuite il créa un motel – le premier de Toledo –, puis un second. Au début de ma vie d'adulte il était devenu un vrai homme d'affaires. En fait, sur le plan entrepreneurial, les Noirs étaient plus investis à l'époque de la ségrégation qu'aujourd'hui car de nouvelles possibilités s'ouvraient à eux par rapport au temps de l'esclavage. De nos jours, avec l'intégration, les Noirs n'ont aucune chance : il y a tellement de pouvoir au-dessus d'eux. Avant, on pouvait monter une affaire familiale qui se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui la télévision et l'internet diffusent aux jeunes Noirs une image d'eux-mêmes qui les dissuade d'entreprendre quoi que ce soit. » Et de rappeler qu'il a participé à la bande-son d'un film qui traitait déjà de ce problème voici un quart de siècle : *Do the Right Thing*, de Spike Lee. C'est donc en musicien particulièrement sensible aux problèmes sociaux qui traversent son pays et à leur évolution que Stanley Cowell a conçu cette suite pour piano solo à la fois majestueuse, émouvante et stylistiquement transhistorique. « Les choses évoluent, même si la discrimination reste inscrite dans les structures de la société. En dehors du fait visible que nous avons un président Noir, ma fille, qui a 24 ans, est avocate, par exemple. Bien sûr elle ne travaille pas à son compte, mais elle a pu accéder à cette profession grâce au travail de deux générations qui a abouti à ce qu'on puisse lui payer ses études. ». Une note d'espoir, un siècle et demi après la première célébration de "Juneteenth", en 1865.

• THIERRY QUENUM

CD "Juneteenth" (Vision Fugitive, [CHOC] Jazz Magazine).

Jacques Denis

STANLEY COWELL

« LES ASSASSINATS DE JEUNES NOIRS PAR LA POLICE TENDENT À MONTRER QU'IL N'Y A EU AUCUN PROGRÈS »

A PLUS DE SOIXANTE-DIX ANS, STANLEY COWELL RESTE TROP PEU CONNU. UN CONCERT EN OUVERTURE DE BANLIEUES BLEUES ET UN DISQUE EN SOLO À PARAITRE CE PRINTEMPS DEVRAIENT RÉPARER CETTE INJUSTICE.

Par Jacques Denis Photos Maxim François

Comment le piano est-il entré dans votre vie ?

A la maison, mes parents écoutaient toute sorte de musiques : chansons populaires et musique classique européenne, blues et gospel... Et au resto de papa, le juke-box jouait du blues, du R'n'B et du jazz... Ma mère chantait souvent, mon père jouait du petit violon et du piano. Rien de professionnel, mais tout pour me donner le goût à la musique. C'est comme ça que j'ai suivi des cours de piano, comme mes sœurs d'ailleurs.

Quelles étaient alors vos références sur cet instrument ?

Art Tatum est venu à la maison quand j'avais six ans. Mon père l'avait rencontré et l'avait invité. Il lui a demandé de jouer mais Tatum m'a dit de passer en premier. J'ai interprété pour lui une pièce que j'apprenais et ensuite, il a joué « You Took Advantage of Me » de Rodgers & Hart. Ce fut la première et la dernière fois que je l'écoutais en direct. Je vous raconte ça mais, en même temps, je n'ai jamais voulu sonner comme lui, même si j'ai dû développer mon habileté technique pour m'en approcher dans plusieurs hommages que je lui ai rendus depuis les années 1980. En fait, mes références étaient plutôt McCoy Tyner, Cecil Taylor, Bill Evans, Wynton Kelly, et Phineas Newborn. J'ai aussi aimé Andrew Hill, Chick Corea, Keith Jarrett et Herbie Hancock, que je considérais comme mes pairs.

Le début de votre carrière se déroule dans le Michigan... Comment était la scène là-bas ?

Pour moi, New York était la destination finale mais j'ai attendu de finir mon cursus à l'université d'Ann Arbor. Dans la journée, j'étudiais et je travaillais la musique classique ; la nuit, je passais au jazz. Six soirées par semaine au Town Bar d'Ann Arbor. J'ai intégré le trio du contrebassiste Ron Brook. Je remplaçais Bob James, qui avait déjà injecté une bonne dose de liberté et d'expérimentation dans ce trio. Cette base était idéale : ce trio a attiré des musiciens et du public de Detroit, de Flint et Lansing, aussi bien que du nord de l'Ohio. Comme le bouleversement politique et social de ces années-là connaissait un écho de plus en plus

intense dans la musique, le Town Bar est devenu un foyer de la musique radicale et révolutionnaire, avec la plupart des artistes de l'avant-garde locale. Notamment ceux du Detroit Artists Workshop, fondé par le poète et penseur radical John Sinclair et sa femme, Leni.

Historiquement, Detroit est un vivier de jazzmen...

J'ai commencé à me lier de plus en plus avec les musiciens du Detroit Artists Workshop : le trompettiste compositeur Charles Moore, le compositeur Jim Semark, le bassiste John Dana, les batteurs Ron Johnson et Danny Spencer. Nous avons organisé et participé à des concerts avec l'avant-garde de New York et Chicago : Archie Shepp, Marion Brown, Roscoe Mitchell et Joseph Jarman de l'Art Ensemble of Chicago. A l'origine, nous étions à peine tolérés par les vétérans du be-bop de Detroit mais vu le climat de frustration sociale parmi les Noirs, les artistes et les jeunes, ils savaient que nous étions une des forces du changement. Nous avons finalement été acceptés par certains comme le tromboniste George Bohanon et le pianiste Kirk Lightsey. C'est à cette époque, ironiquement, que j'ai atteint mon but : jouer les Variations Goldberg de Bach. J'ai obtenu mon master en classique au printemps 1966. Il était temps que je gagne Manhattan.

Bien qu'associé à la « new thing », vous avez alors enregistré un premier disque en trio classique. Comment s'il y avait d'un côté le sideman, de l'autre le leader ?

La « new thing » relevait de la protestation et de la politique pour moi, tandis que le public pour lequel je jouais préférait des sons plus traditionnels. Et puis le trio permet plus d'interactivité, c'était l'occasion de déconstruire les structures compositionnelles, les idées, susceptibles d'être développées dans de plus grands ensembles dans le futur.

Vous l'avez fait sur le label Strata-East, que vous avez créé avec Charles Tolliver. Quelle était votre ambition esthétique ?

Composer, jouer et continuer la musique de nos mentors et des innovateurs, en gardant les fondements de la tradition

STRATA-EAST

C'est en 1971 que Stanley Cowell et Charles Tolliver décident de fonder ce label pas comme les autres. Une coopérative qui va abriter des projets singuliers, qui ont tous en commun une certaine idée de la Great Black Music. Si ce choix répond à des raisons pragmatiques (publier leur propre disque, Music Inc.), Strata-East va rapidement marquer les esprits, avec le succès du *Winter in America* de Gil Scott-Heron et l'adhésion à cette idée proche de l'autogestion de Clifford Jordan, qui signe notamment un totemique *Glass Bead Games*. Sur cette étiquette, on retrouve aussi bien l'ésotérique *Izpho Zam* de Pharoah Sanders que le plus classique Charlie Rouse... En dix ans, une cinquantaine de références seront publiées, et le nom de Stanley Cowell figure souvent au dos des pochettes. Du génial *Marchin On* des Heath Brothers au cultissime *The Descendants* of Mike and Phoebe, signé en 1974 par le contrebassiste Bill Lee, le père de Spike, ces LP, peu - voire pas - réédités en CD demeurent des objets de collection pour les crate diggers.

« LES VÉTÉRANS DU BE-BOP ONT COMPRIS QUE NOUS ÉTIIONS UNE DES FORCES DU CHANGEMENT »

STANLEY COWELL

du jazz. Cecil McBee, Charles et moi nous inscrivions dans ce sens avec le répertoire de l'album *Music Inc*, que l'on avait co-écrit. Nous avons créé Strata-East pour préserver cette indépendance et, très vite, nous avons accueilli d'autres musiciens qui, eux aussi, souhaitaient conserver le contrôle musical et financier. Le concept était celui du condominium : Charles et moi avions fondé la société, nous possédions le bâtiment ; les artistes-producteurs avaient leurs enregistrements, ils possédaient leur propre espace dans le bâtiment.

L'expérience s'est terminée avec les années 1970... Dès lors, vous avez moins été sur le devant de la scène...
Au cours des années 1970, j'ai fait une session pour ECM et quatre disques sur le label Galaxy. Et j'ai continué par la suite à enregistrer [notamment pour Concord et SteepleChase, ndr] mais j'ai surtout commencé à enseigner à la fac. Pour assurer ma sécurité financière, à un moment où je fondais une famille. Cette situation me permettait aussi de ne pas accepter n'importe quel gig.

Vous venez d'enregistrer un disque autour du mouvement des droits civiques. Pensez-vous que les musiciens, à travers leurs compositions, soient de bons témoins de leur temps ?
Nous essayons en tout cas ! Je suppose que la vraie réponse ne sera pas connue avant pas mal de temps.

Comment cette idée est-elle née ?

Lors d'une rencontre aux États-Unis en 2005 avec le producteur de *Vision Fugitive*, Philippe Ghielmetti. Il m'a proposé un projet de solo *Juneteenth* [le 10 juin, l'Amérique commémore l'abolition de l'esclavage, proclamé en 1865 dans l'État du Texas, ndr] pour son label d'alors. Et puis l'idée s'est précisée avec un professeur qui fait autorité sur l'histoire afro-américaine : il m'a suggéré de profiter de mon année sabbatique en 2007 pour écrire une composition pour le 150e anniversaire de la Proclamation d'émancipation, qui signifiait la libération des esclaves. Mais ce n'est qu'à partir de 2012 que j'ai commencé à écrire pour orchestre, chœur, percussion et sons électroacoustiques. J'ai pu en faire une réduction pour piano solo que j'ai baptisée « Juneteenth Emancipation Suite ». C'est ce que j'ai enregistré récemment pour Philippe, avec un « souvenir » improvisé de dix-sept minutes de la suite, et deux ou trois autres chansons pertinentes.

Comme « We Shall Overcome ». Que représente cette chanson ?

L'hymne du mouvement, de l'époque. La foi, l'idéal de non-violence et la solidarité avec des peuples opprimés du monde entier. Je l'ai réharmonisé et improvisé dessus.

Pourquoi le reliez-vous à un gospel ?

Pour réaffirmer le pouvoir de la foi qui a joué un rôle

/// primordial dans les droits civiques. Le gospel et le spiritual ont été des expressions très puissantes pour tous ceux qui étaient privés de paroles. Aux États-Unis, les Noirs Américains ont appliqué en musique les promesses trouvées dans les textes religieux judéo-chrétiens.

Vous aviez vingt ans à l'époque. Étiez-vous investi dans cette lutte ?

Non, pas directement. Je n'ai pas fait de marche dans le Sud. Comme tout Noir, j'éprouvais cette colère et cette frustration. Mais ayant grandi au Nord, à Toledo, étant passé par des écoles déjà intégrées et ne ressentant que peu de discrimination de la part des Blancs, j'ai pu mener une vie studieuse, dédiée à la musique, dans une famille harmonieuse et dans une communauté essentiellement noire. A vingt ans, j'étudiais en Autriche, loin de la lutte des droits civiques. C'est à mon retour aux États-Unis que j'ai vraiment pris conscience du racisme.

La communauté du jazz était en première ligne...

Certains comme Billie Holiday en chantant « Strange Fruit », Max Roach, Charles Mingus et Archie Shepp dans leurs célèbres suites et compositions ont exprimé leur indignation et leur soutien aux luttes contre la discrimination. Ils ont compté parmi mes influences au moment d'intégrer cette protestation à certaines de mes œuvres.

Le 19 juin 1965, les esclaves du Texas furent les premiers « émancipés ». 150 ans plus tard, l'anniversaire est officiellement célébré. 150 ans plus tard, tous les problèmes sont-ils réglés ?

Malgré un président noir, le racisme perdure, il existe des groupes anti-noirs et des lobbies qui nuisent aux Afro-Américains dans tous les domaines : économiques et politiques. L'actualité, les assassinats de jeunes noirs par la police, tendent à montrer qu'il n'y a eu aucun progrès. Restons vigilants. ●

DISCOGRAPHIE SÉLÉCTIONNÉE

1969

Blues For Vietnam (Polydor UK)

Pour son premier album, celui qui officie alors au sein du quartette de Max Roach (avec Charles Tolliver) se présente en trio, dans une veine classique, même si l'on pressent des ouvertures « modales ». L'album sera réédité sous étiquette Black Lion, avec une autre pochette et un autre titre, *Travellin' Man*, du nom de son classique dont le pianiste donnera de nombreuses versions...

1971

Music Inc. (Strata-East)

Le premier disque au catalogue, dont les deux fondateurs se partagent l'affiche : Cowell et Tolliver signent le répertoire et prennent pratiquement tous les solos, épaulés par de sérieux pupitres (Clifford Jordan, Jimmy Heath, Roswell Rudd, Howard Johnson). Essentiel et spirituel.

1973

Musa (Strata-East)

Sous-titré « Ancestral Streams », ce solo est tout simplement réversant. On y retrouve tout ce qui fait la touche du pianiste, solide compositeur in the tradition (de belles ballades) et improvisateur des plus souples (la version de son anthem « Travellin' Man » au piano à pouces).

1976

Regeneration (Strata-East)

D'emblée, le superbe « Trying to Find a Way » indique la voie : soul jazz. Ce qui suit est au diapason, avec une équipe de musiciens rattachés avec les options du pianiste qui ouvre large la focale : il se met au synthé ici, là à la kora, comme Marion Brown souffle dans une flûte de bois et Billy Higgins caresse les percus...

1979

Equipoise (Galaxy)

A la fin des années 1970, alors que l'aventure Strata-East se termine, le pianiste se distingue encore par de belles sessions, trop méconnues, à l'image de celle-ci qui l'associe à une sacrée paire : Cecil Mc Bee et Roy Haynes.

JAZZ NEWS 2/2

Jacques Denis

**LE SON
STANLEY COWELL**
Juneteenth
(Vision Fugitive)
SORTIE LE 5 MAI

**LE LIVE
CHARLES TOLLIVER
& THE STRATA-EAST
ALL STARS**
2013
Saint-Ouen/Banlieues
Bleues

Alex Dutilh OPEN JAZZ

Stanley Cowell, l'appel du 19 juin

Parution de « Juneteenth » de Stanley Cowell chez Vision Fugitive.

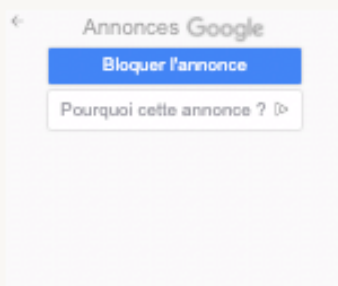
Au sommaire aujourd'hui

► Stanley Cowell

à la Une

- **10 CD à gagner** en répondant **correctement** à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "**contactez-nous**" et laissez vos nom, prénom et **adresse postale**. 1 CD pour les **10 premières bonnes réponses**. Bonnes chance ! ► [Jazz au Trésor](#) :
Sal Salvador - Colors in Sound
- [Jazz Agenda](#) : semaine du 15 au 21 juin 2015
- [Jazz Culture](#) : Jazz News de juin 2015
- [Jazz Culture](#) : Guy Le Querrec, l'Oeil de l'Éléphant
- [Jazz Bonus](#) : Jacques Thollot - Tenga Niña
- **TOUS LES TITRES DIFFUSES SONT EN BAS DE PAGE A LA RUBRIQUE "PROGRAMMATION MUSICALE"**

Juneteenth est la fête traditionnelle de la liberté pour les Noirs américains. L'appellation provient d'une date, le **19 juin 1865**, jour où les Noirs du Texas apprennent que l'esclavage était aboli.

Aujourd'hui Juneteenth est toujours célébrée par les Noirs dans tout le pays. Démonstration rituelle de fierté culturelle et de perpétuation de la tradition, elle rappelle que, malgré tant de difficultés, les Noirs américains se sont efforcés de forger leur propre destin et leur propre culture. La quête de la liberté est étroitement liée à la construction de l'identité pour les gens qui ont souffert de l'oppression. Trouver le moyen de faire la fête malgré l'adversité donne aux gens l'espoir et la force de penser que, grâce à l'action collective, ils ont le pouvoir de changer le sens de l'Histoire.

[Manning Marable & Leith Mullings, in *Freedom*, PHAIDON PRESS, 2002]

"J'ai toujours eu envie de faire coïncider musique et Histoire. En 2006, je contacte Stanley Cowell pour lui proposer un projet sur les origines de la lutte des Afro-Américains pour leurs droits civiques. Après avoir essayé un premier refus poli, je parviens à le convaincre. La séance d'enregistrement fut programmée, puis annulée, pour des incapacités de financement. Tout comme moi déçu de cette impossibilité, Stanley décide d'utiliser son travail sur le sujet pour un ambitieux projet symphonique.

A partir de 2003, « Juneteenth Suite » sa pièce pour orchestre symphonique, chœur et électronique fondée sur notre idée, sera créée avec l'intention de tourner dans le circuit universitaire Outre-Atlantique. Mais l'envie du disque initial m'a dérangé durant toutes ces années. Elle a finalement pu se concrétiser fin 2014, grâce à « Vision Fugitive ». Le 19 juin prochain verra l'anniversaire du cent-cinquantième de la fête de « Juneteenth ». La parution aujourd'hui de notre projet est finalement un hasard de la conjoncture et du calendrier. Parfois cela a du bon.
[Philippe Ghielmetti, producteur]

Sur le même thème

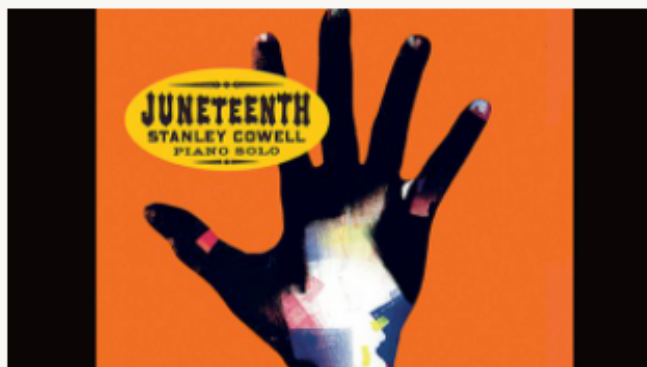
- **Sortie CD : Stanley Cowell au piano pour « Juneteenth »**

Sortie CD

Sortie CD : Stanley Cowell au piano pour "Juneteenth"

Stanley Cowell au piano pour "Juneteenth" - Sortie CD le 5 mai 2015 - un livret inédit de 40 pages illustré de photos originales d'époque accompagne le digipack.

Sortie CD : Stanley Cowell au piano pour "Juneteenth"

Juneteenth est la fête traditionnelle de la **liberté** pour les **Noirs américains**. L'appellation provient d'une date, le 19 juin 1865, jour où les Noirs du Texas apprenent que l'**esclavage** était **abolli**. Aujourd'hui Juneteenth est toujours célébrée par les Noirs dans tout le pays. **Démonstration rituelle de fierté culturelle** et de **perpétuation de la tradition**, elle rappelle que, malgré tant de difficultés, les Noirs américains se sont efforcés de forger leur propre **destin** et leur propre **culture**. La quête de la **liberté** est étroitement liée à la construction de l' **identité** pour les gens qui ont souffert de l'oppression. Trouver le moyen de faire la **fête** malgré l'adversité donne aux gens l' **espoir** et la force de penser que, grâce à l'**action collective**, ils ont le pouvoir de changer le sens de l' **Histoire**.
(Manning Marable & Leith Mullings, in *Freedom*, PHAIDON PRESS, 2002)

** J'ai toujours eu envie de faire coïncider musique et Histoire. En 2006, je contacte Stanley Cowell pour lui proposer un projet sur les **origines** de la **lutte** des Afro-Américains pour leurs **droits civiques**. Après avoir essayé un premier refus poli, je parviens à le convaincre. La séance d'enregistrement fut programmée, puis annulée, pour des incapacités de financement.*

SPONSORISÉ PAR
ADVERTISING PARTNER**Vidéo Sponsorisée**

En savoir plus

Tout comme moi déçu de cette impossibilité, Stanley décide d'utiliser son travail sur le sujet pour un ambitieux **projet symphonique**. À partir de 2008, **Juneteenth Suite** sa pièce pour orchestre symphonique, chœur et électronique fondée sur notre idée, sera interprétée plusieurs fois dans le circuit universitaire outre-atlantique. Mais l'envie du disque initial m'a dérangé durant toutes ces années. Elle a finalement pu se concrétiser fin 2014, grâce à **Wilson Fugitive**.

Le 19 juin prochain verra l'anniversaire du cent-cinquantième de la fête de Juneteenth. La parution aujourd'hui de notre projet est finalement un hasard de la conjoncture et du calendrier. Parfois cela a du bon. » (**Philippe Gheilmetti**)

Suisse **JAZZ**

Stanley Cowell, souvenirs d'émancipation

Le pianiste évoque, dans une sorte de bande-son sans faute, une date-clé de la libération des Afro-Américains

M. B.

Stanley Cowell, souvenirs d'émancipation

Le pianiste évoque, dans une sorte de bande-son sans faute, une date clé de la libération des Afro-Américains

Genre: JAZZ

Qui ? Stanley Cowell

Titre: Juneteenth

Chez qui ? (Vision Fugitive/Musicora)

Un perdu de vue qui nous revient en grande forme avec un projet pointu et, au fond, plus casse-gueule qu'il n'y paraît. Car sous ce titre intrigant de Juneteenth se cache l'évocation d'une date clé de l'agenda toujours ouvert de l'émancipation planétaire des asservis: le 19 juin 1865 est la date officielle, c'est-à-dire symbolique (la réalité étant bien sûr beaucoup plus complexe), de l'abolition de l'esclavage des Noirs américains. Soit l'occasion, quand on est soi-même descendant d'esclaves et témoin des dérives modernes de la ségrégation, d'un exercice de prêchi-prêcha bien-pensant, idéologiquement irréprochable mais artistiquement imbuvable.

Stanley Cowell (pour mémoire, ceci expliquant sans doute cela, pianiste de grosses pointures comme Sonny Rollins, Stan Getz ou Max Roach), ne tombe ni dans le pathos ni dans ces notes de bois qui, comme la langue du même nom, se diluent en pensums inodores. Tantôt élégiaque, tantôt plus musclé, le ton reste, malgré le sujet, constamment mesuré. Et, sans tentative de reconstitution académique, en symbiose étonnante avec l'époque évoquée.

On se laisse surprendre, au gré des différents mouvements de ce que Cowell a constitué en «Suite», par telle référence à l'impressionnisme, les effluves du jazz des premiers âges, telle image improbable de Satie croisant soudain Eubie Blake. Le livret reproduit, sur un papier soigné, une trentaine de photographies d'époque dont il faut absolument s'imbiber à l'écoute de la musique de ce disque-méditation suspendu entre ciel et terre, sérénité et gravité.

Jazz

Nouveautés Actualités

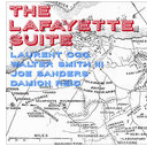
The Epic
Kamasi Washington

Juneteenth
Stanley Cowell

You've Been Watching Me
Tim Berne's Snakeoil

The Lafayette Suite
Laurent Coq, Walter S...

Mélina Tobiana
Mélina Tobiana

Press Enter (Bonus Track Version) [with...]
Romain Collin

So Far so Good
Uptake

This Is Billie Holiday
Billie Holiday

Tout afficher >

Blues

Nouveautés Actualités

Better Days Ahead
Guy Verlinde

Guitar Heroes (Live)
James Burton, Albert ...

Blues Uzi
Miraculous Mule

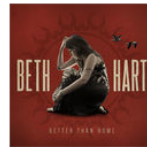
Dirt on My Tongue
Jo Harman

Sings the Blues at Midnight Special
Kim Sings the Blues

Time (Bonus Track Version)
The Roots

Better Than Home (Deluxe Version)
Beth Hart

Into the Sun
Robben Ford

Tout afficher >

Compila
Nouveaux
Pré-comm
La sélection
Clips vidéo
iTunes Festival
Albums à cette p

Fred Goaty

MUZIQ

JAZZ

magazine

Muziq, le site qui aime les mêmes musiques que vous

MUZIQ NEWS

RAYON MUZIQ » »

MUZIQ PEOPLE » »

RÉTE

NOUVEAUTÉS

Stanley Cowell, le pianiste qui conte

Par Frédéric GOATY

11/05/2015

Le pianiste Stanley Cowell, cofondateur du légendaire label Strata-East avec Charles Tolliver, vient d'enregistrer pour la première fois pour un label français, Vision Fugitive, et de sortir "Juneteenth", un album en piano solo qui fera date.

« "Juneteenth" est la fête traditionnelle de la liberté pour les Noirs américains. L'appellation provient d'une date, le 19 juin 1865, jour où les Noirs du Texas apprirent que l'esclavage était aboli. (...) Trouver le moyen de faire la fête malgré l'adversité donne aux gens l'espoir et la force de penser que, grâce à l'action collective, ils ont le pouvoir de

changer le sens de l'Histoire. » (Freedom, de Manning Marable et Leith Mullings, Phaidon Press, 2002) "Juneteenth", c'est donc aussi le titre du nouvel album de **Stanley Cowell**. Un album en germe depuis 2006, l'année où le producteur **Philippe Ghielmetti**, maître d'œuvre de **Vision Fugitive** et accessoirement graphiste reconnu [parmi ses créations figure le logo original de Muziq, NDR], approcha Stanley Cowell pour lui proposer « un projet sur les origines de la lutte des Afro-Américains pour leurs droits civiques ». De prime abord, le pianiste refusa, mais Philippe Ghielmetti finit par le convaincre. « La séance d'enregistrement fut programmée, puis annulée pour des incapacités de financement. » Déçu, Stanley Cowell, qui a toujours enregistré pour des labels indépendants depuis ses débuts discographiques, à la fin des années 1960, utilisa cependant son travail sur le sujet pour un ambitieux projet symphonique. Dès 2008, *Juneteenth Suite*, pièce pour orchestre symphonique, chœur et électronique « fondée sur notre idée, précise Philippe Ghielmetti, sera interprétée plusieurs fois dans le circuit universitaire outre-Atlantique. Mais l'envie du disque initial m'a démangé durant toutes ces années ».

MUZIQ 2/2

Fred Coaty

**JUNETEENTH
STANLEY COWELL**

DATE DE PUBLICATION

11 MAI 2015

Fort heureusement, grâce à la détermination de Philippe Ghielmetti, qu'on sait grand amateur d'Histoire et de toutes les Grandes Musiques Noires, Stanley Cowell s'est finalement retrouvé en novembre dernier aux Studios La Buissonne de Gérard de Haro – une référence – pour graver en deux jours treize pièces : *We Shall 2*, sa *Juneteenth Suite* en dix parties (bouleversant *Commentary On Strange Fruit*, d'après, bien sûr, le classique immortalisé par Billie Holiday), *Ask Him*

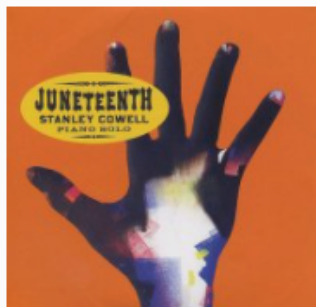
et *Juneteenth Recollections*. Un disque exceptionnel dont la profondeur, la force mélodique et la richesse harmonique reflètent avec passion, élégance et sérénité les tourments et les joies du "Peuple du Blues", dont Stanley Cowell est un éminent citoyen et un subtil messager. "Juneteenth" est aussi fort et émouvant qu'un autre disque en piano solo qui, à sa manière, traversait aussi tout un pan d'Histoire des Etats-Unis, "The Blues And The Greys – Music Of The Civil War" (Bridge Boy Music, 1997) de Bill Carrothers, compagnon de route, lui aussi, du label Vision Fugitive.

A noter : "Juneteenth", superbe objet-disque lové dans un digipack imprimé avec soin, contient un livret de quarante pages contenant des photos d'archives retraçant, de 1865 au début du XXème siècle, le destin tragique et extraordinaire des Afros-Américains. Il commence par un flyer de 1835 qui, c'est le moins qu'on puisse dire, fait froid dans le dos. Dans le dernier numéro de *Jazz Magazine* (n° 672, actuellement en kiosque), **Philippe Carles**, ex-rédacteur en chef du mensuel et coauteur de *Free Jazz Black Power* (qui vient enfin d'être traduit aux Etats-Unis, quarante-quatre ans après sa parution !), concluait sa chronique de disque "Choc" ainsi : « *Au-delà des combats théoriquement résolus pour l'obtention des droits civiques et la fin de la ségrégation raciale, c'est donc contre des obstacles et préjugés insidieux ou hypocrites que Stanley Cowell s'emploie à lutter ici* ». Les dramatiques événements récents survenus dans la communauté noire aux Etats-Unis incitent à penser, comme disait le poète, que ce n'est effectivement « *qu'un combat dont il faut continuer le début* ». Peut-on lutter seul face à un piano ? Ça dépend qui... Stanley Cowell, vous l'aurez compris, fait partie de ceux qui peuvent le faire. [Photos Stanley Cowell : © Maxim François]

CD "Juneteenth" (Vision Fugitive / Harmonia Mundi)

NET <http://www.visionfugitive.fr>

Stanley COWELL : "Juneteenth – piano solo"

Stanley COWELL :
"Juneteenth – piano solo"
Vision Fugitive

Cela fait presque neuf ans que Philippe Ghielmetti, co-fondateur du label *Vision Fugitive*, a contacté **Stanley Cowell** pour un hommage à la fête de la liberté pour les noirs américains, *Juneteenth*. C'est finalement en solo que se concrétise sur disque ce beau projet. On (re)découvre l'art d'un pianiste qui s'est souvent fondu dans le collectif de formations réputées comme un accompagnateur-improvisateur de grande classe. Ici, c'est un soliste à l'inspiration rare qui feuillette le livre d'histoire de la musique de l'Amérique : la magie du conteur en plus.

NB : *comme toujours chez Vision Fugitive, ce très bel objet-disque s'accompagne d'un livret d'images historiques à feuilleter en écoutant...*

> Vision Fugitive VF313010 / Harmonia Mundi

Stanley Cowell : piano solo

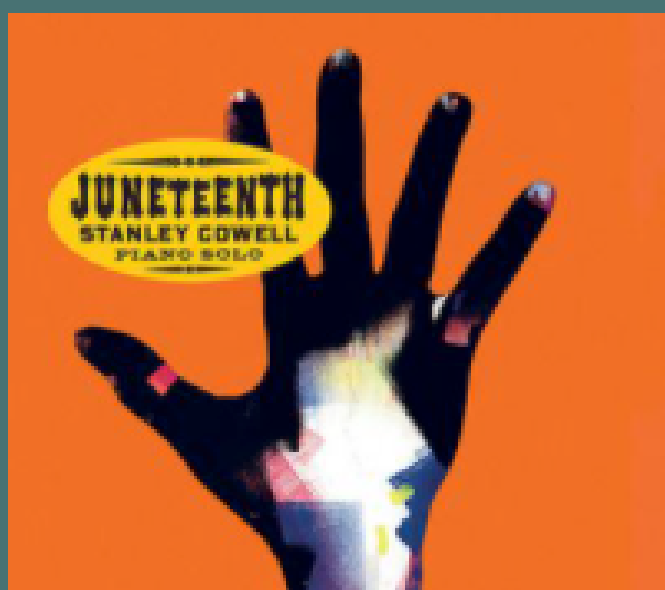
01. *We shall 2* / 02. *Introduction* / 03. *Proclamation* / 04. *Reality Dreams Echoes* / 05. *Anticipation of the Coming of* / 06. *Commentary on Strange Fruit* / 07. *Nostalgia for Homelands* / 08. *Proclamation Interruptions* / 09. *Darkness Transforming* / 10. *Finale* / 11. *Resolution* / 12. *Ask Him* / 13. *Juneteenth Recollections* // Enregistré au Studio La Buissonne de Pernes-Les-Fontaines (84) en ?

- www.visionfugitive.fr
- en.wikipedia.org/Stanley_Cowell

Pierre de Chocqueuse

Stanley COWELL : "Juneteenth" (Vision Fugitive / Harmonia Mundi)

Chronique dans le blog de Choc du 22 septembre

-Réduction pour piano d'une longue pièce pour orchestre symphonique, chœur et électronique, "Juneteenth" (contraction de *June Nineteenth* en souvenir du 19 juin 1865, jour de l'abolition de l'esclavage dans l'état du Texas), décrit la lutte des afro-américains pour l'obtention de leurs droits civiques. Pour en raconter l'histoire, **Stanley Cowell** adopte un jeu sobre, fait entendre un piano trempé dans des musiques authentiquement américaines. Le blues, le gospel y

sont omniprésents. Le jazz y montre ses origines, déploie ses couleurs et sa modernité. Un écho lointain du célèbre *We Shall Overcome* introduit l'album. Une relecture spontanée et d'une durée réduite de la *Juneteenth Suite* le clôture. Considéré comme une œuvre essentielle du patrimoine musical américain par le New York Times, il est bien sûr indispensable.

HOMMAGE À STANLEY COWELL

05.05.1941 - 17.12.2020 +

The Washington Post

Democracy Dies in Darkness

Stanley Cowell navigated the vastness of jazz a few notes at a time

By **Chris Richards**

Dec. 18, 2020 at 4:46 p.m. GMT+1

At a time of year when so much holiday music is chosen for us, it's good to choose some for ourselves.

"Landscapes," an album that Stanley Cowell once helped create as a member of the Piano Choir, isn't a seasonal album, but for the past few years it's been the first record we play on our home stereo on New Year's Day — a bright, chiming concert album, recorded in 1972, with Cowell and six other pianists generating a ceremonial clang that feels broad and auspicious, as if clearing a wide path into a vast future.

I cherish this little holiday listening ritual, but it still felt too new, too insignificant to mention back in the autumn of 2018 when Cowell — who died Thursday at 79 — invited me into his Maryland home to talk about his music. Instead, we talked about the vastness. We had to. Cowell's hands had traveled countless miles up and down the keyboard in this life, so I was surprised to learn that the pianist didn't see his decades-long journey through jazz as a quest toward unknowable horizons, even when the music kept taking him there. Cowell told me he preferred to approach the piano with curiosity and immediacy. "One note follows the next," he said.

It's humbling to know he navigated so much turf by looking into the future two notes at a time. In 1958, the Toledo native composed one of his hallmarks, "Departure," during the summer between high school and Oberlin College. By 1966, the pianist was appearing on Manhattan bandstands with drummer Max Roach. And by 1971, Cowell had taken his recording career into his own hands, teaming up with trumpeter Charles Tolliver to launch Strata-East, a record label that released loads of pathfinding jazz discs throughout the 1970s, including two Piano Choir albums, as well as Cowell's "Musa: Ancestral Streams," a 1974 solo recording whose intimacy and intricacy quietly foretold a career of big possibilities. He sounded like he could go anywhere. And he did.

Cowell even made a holiday album once, albeit for a holiday he thought deserved to be more widely celebrated. His 2015 album "Juneteenth" brings all kinds of energy and ingenuity to the piano, with Cowell occasionally flicking light melodic shards from his fingertips — fragments of "Dixie," and "The Battle Hymn of the Republic," and other American songs heavy with our nation's racial baggage. Despite all its subtleties, the album felt major, and during our chat in his living room, I caught the feeling that Cowell thought his "Juneteenth" should have been more widely celebrated, too. "Isn't it strange," he said to me, "that a European label had to put that record out?"

It was a passing comment, but it stuck like a dart. Instead of asking Cowell if he felt undervalued as a figure in jazz, or as a Black man in American music, I asked whether he felt as if he had been fully heard. He said he didn't know.

We can do something about that. As we approach the end of a cruel year that refuses to stop taking, we can honor Cowell's curiosity by giving his work our complete attention, by hearing him in full, by making his music a part of our lives and traditions, by continuing to listen, or by beginning. Where? You might be wise to go all the way back to Cowell's fleet rendition of "Departure" on 1969's "Blues for the Viet Cong," the first track on his first album as a bandleader. Start at the start. One note follows the next.

The New York Times | <https://nyti.ms/34uyt1V>

Stanley Cowell, Jazz Pianist With a Wide Range, Dies at 79

His playing consolidated generations of musical history. He was also a composer, an educator and the founder of an important artist-run record label.

By Giovanni Russonello

Dec. 20, 2020

Stanley Cowell, a pianist, composer, record-label impresario and educator who brought a technician's attention to detail and a theorist's sophistication to his more than 50-year career as a jazz bandleader, died on Friday in Dover, Del. He was 79.

Sylvia Potts Cowell, his wife, said that the cause of his death, at a hospital, was hypovolemic shock, the result of blood loss stemming from other health issues.

Mr. Cowell's playing epitomized the piano's ability to consolidate generations of musical history into a unified expression, while extending various routes into the future. And when he needed to say more than the piano allowed, he expanded his palette.

He was among the first jazz musicians to make prominent use of the kalimba, a thumb piano from southeastern Africa. In his later decades he worked often with a digital sound-design program, Kyma, that allowed him to alter the pitch and texture of an acoustic piano's sound.

In 1971, together with the trumpeter Charles Tolliver, Mr. Cowell founded Strata-East Records, a pioneering institution in jazz and the broader Black Arts Movement. It would release a steady run of pathbreaking music over the coming decade, becoming one of the most successful Black-run labels of its time.

Mr. Cowell and Mr. Tolliver met in the late 1960s, as members of the drummer Max Roach's ensemble. After recording a now-classic album with Roach, "Members, Don't Git Weary," in 1968, they formed a quartet called Music Inc., which released its debut LP, "The Ringer," on Polydor in 1970. But Mr. Cowell and Mr. Tolliver found themselves unable to find a label that would pay what they considered a fair advance for their next album, at a time when jazz's commercial appeal was fading.

Inspired by the Black musicians' collectives that had recently sprouted up in cities across the country, and by the artist-run Strata label in Detroit, Mr. Cowell and Mr. Tolliver founded Strata-East. Their second album together, "Music Inc.," with the quartet fleshed out into a large ensemble, was the label's first release.

"The aesthetic ambition was to compose, play and extend the music of our great influences, mentors and innovators, while keeping the distinguishing features of the jazz tradition," Mr. Cowell said in a 2015 interview for the Superfly Records website.

Over the coming decade, Strata-East would release dozens of albums with a similar goal at heart, including some gemlike LPs by Mr. Cowell: "Musa: Ancestral Streams" (1974), a solo album of understated breadth; "Regeneration" (1975), an odyssey equally inspired by pop music and pan-Africanism; and a pair of singular albums with the Piano Choir, a group of seven pianists, "Handscapes 1" (1973) and "Handscapes 2" (1975).

Mr. Cowell was also becoming one of New York's most in-demand side musicians, known for his adaptability and his vast command of the jazz language. In the coming decade he would play an integral role in the Heath Brothers band and groups led by the saxophonists Arthur Blythe and Art Pepper and the vibraphonist Bobby Hutcherson.

RACE/RELATED: *A deep and provocative exploration of race, identity and society with New York Times journalists.*

Sign Up

After becoming a full-time music professor in the 1980s, Mr. Cowell eventually stepped back from public performances and recordings.

His quartet's appearance at the Village Vanguard in 2015 was his first weeklong engagement in New York in nearly two decades. Reviewing one of those shows for The New York Times, Ben Ratliff wrote, "Mr. Cowell can create impressive momentary events, but what's best about him is his broad frame of reference and the general synthesis he is proposing."

Décès du pianiste jazz Stanley Cowell

Publié le vendredi 18 décembre 2020 à 17h11

Le pianiste de jazz Stanley Cowell est décédé le 17 décembre à Dover (Delaware) à l'âge de 79 ans.

Stanley Cowell en 1970, © Getty

Il avait joué avec les plus grands noms du jazz comme **Miles Davis**, **Max Roach**, **Sonny Rollins**, **Stanley Clarke**, ou encore **Stan Getz**. **Stanley Cowell** est décédé le 17 décembre des suites d'un choc hypotermique associé à diverses complications de santé. Alex Dutilh lui rend hommage ce vendredi 18 décembre dans [Open Jazz](#).

Né à Toledo, dans l'Ohio, le 5 mai 1941, il commence le piano dès l'âge de quatre ans. Il s'intéresse au jazz à l'âge de six ans après avoir vu jouer **Art Tatum**, également natif de Toledo, qui était un ami de sa famille. Après le lycée, il étudie à l'Oberlin College ainsi qu'à l'Université du Michigan. Il étudie aussi à la Mozarteum University Salzburg, et dans les universités de Wichita et de Californie du Sud.

Considéré comme un virtuose du piano, il joue avec l'Ensemble de jazz du Detroit Artists Workshop au cours des années 60. Au début des années 70, il enregistre avec The Piano Choir, composé de sept pianistes, *Landscapes* et *Landscapes 2*, les deux premiers albums du label Strata-East qu'il avait fondé avec le trompettiste **Charles Tolliver**. Les deux artistes enregistrent ensuite une demi-douzaine d'albums sur leur propre label au sein d'un groupe nommé Music Inc.

Au cours de la même décennie, Stanley Cowell sort également son premier album solo intitulé *Musa : Ancestral Streams*, sur lequel il joue du piano, du piano électrique, et du kalimba. Le morceau *Equipoise*, extrait de cet album, a été repris et samplé par le groupe de rap The Pharcyde sur le titre *On The DL*.

Par la suite, il ne cesse de composer au fil des années, pour des formations allant des quintets à vent aux orchestres complets. En 2013, il compose une œuvre pour choral, orchestre et éléments électroacoustiques dans le cadre de la commémoration du 150ème anniversaire de l'Émancipation et en souvenir des victimes de l'esclavage.

Très intéressé par la musique électronique, Stanley Cowell utilise le système Hyma, considéré comme le Graal du sound design, qui lui permet de manipuler la hauteur et la texture de la sortie sur un piano acoustique. En 2015, il se produit au Vanguard Village à New York et utilise le Hyma comme instrument à part entière. Son dernier album, *Live At Keystone Camer Baltimore*, est sorti le 15 novembre 2020. Il était monté sur scène avec un groupe comprenant notamment Freddie Hendrix à la trompette, et Bruce Williams au saxophone.

Stanley Cowell, n'était pas qu'un musicien. Il était aussi un businessman qui avait construit le premier motel à Toledo. Il est décédé le 17 décembre dernier à Dover. Il avait 79 ans.

À Lire Aussi

ARTICLE
Hommage à Stanley Cowell

Le pianiste **Stanley Cowell** s'est éteint à l'âge de 79 ans.

Originaire de Toledo, dans l'Ohio, il s'est plongé très jeune, à quatre ans, dans l'étude du piano, puis du jazz, deux ans plus tard, sous l'influence d'Art Tatum, un ami de ses parents.

Dès son arrivée à New York, en 1966, Stanley Cowell s'est rapidement illustré auprès de Marion Brown, puis très vite Bobby Hutcherson et Max Roach.

C'est d'ailleurs dans le quintet de ce dernier qu'il a rencontré le trompettiste Charles Tolliver avec lequel il a co-fondé Strata-East, en 1971...Un label indépendant d'un genre nouveau : chaque artiste sortant un disque sous cette bannière restait à 100% propriétaire de sa musique et récupérait la majeure partie des bénéfices.

Depuis le début des années 80, Stanley Cowell se concentrait sur l'enseignement, tout en continuant à sortir une série de disques.

Il y a cinq ans, il avait d'ailleurs enregistré l'album *Juneteenth*, en solo, pour le label français Vision Fugitive, sur les origines de la lutte des afro-américains pour leurs droits civiques.

(c) David Redfern & Maxim François