

SAN FRANCISCO
JAZZ COLLECTIVE

24 OCT. '18

ZAAL M · SALLE M

SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE

MIGUEL ZENÓN, altsaxofoon · saxophone alto
DAVID SANCHEZ, tenorsaxofoon · saxophone ténor
WARREN WOLF, vibrafoon · vibraphone
ETIENNE CHARLES, trompet · trompette
ROBIN EUBANKS, trombone
EDWARD SIMON, piano
MATT BREWER, contrabas · contrebasse
OBED CALVAIRE, drums · batterie

© Jay Blakesberg

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken.
Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veuillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer.

THE MUSIC OF ANTÔNIO CARLOS JOBIM

San Francisco, bossanova en de klank van een misthoorn

Wanneer het opklaart rond de beroemde Golden Gate Bridge ontvouwt zich een beklijvend zicht op San Francisco. Wolkenkrabbers, zoals de gloednieuwe Salesforce Tower, markeren het stadscentrum. Het ietwat ingedommelde San Francisco van rond de laatste eeuwwisseling maakte plaats voor een plek met een nieuwe dynamiek. Heel wat hightechbedrijven uit Silicon Valley trokken noordwaarts, naar San Francisco, en ook creatief gezien kende de stad en revival. Dat gold evengoed voor de jazz.

Het vormt een sterk contrast met dertig jaar eerder. Toen zat de jazz er nog in een nostalgisch keurslijf, dat van de *fifties* en *sixties*, met jazzmannen als filmsterren. Het was een tijdperk van heimwee naar een glorieus verleden waarin Miles Davis zich als een prins – The Prince of Darkness – gedroeg op het podium van de befaamde club The Blackhawk en waarin Thelonious Monk, zoals op die iconische platenhoes uit 1959, goedgemutst één van San Francisco's prachtige 'Cable Cars' opstapt.

In de jaren 1980 en 1990 was er van The Blackhawk allang geen spoor meer en het clubcircuit versnipperde, het maakte plaats voor middelmatige restaurants waar in het weekend jazzbrunches werden gegeven.

Een renaissance deed zich voor wanneer een generatie jonge musici – veelal alumni van het nabijgelegen Berklee College of Music – zich waagden aan

hun proefvlucht in de jazz. San Francisco bleek begin 2000 een vruchtbare bodem voor creativiteit. De muzikale injectie wakkerde haar potentieel als cultstad weer aan en bracht een frisse wind. Het parcours van het San Francisco Jazz Collective illustreert dit fenomeen met verve.

Onder impuls van saxofonist Joshua Redman (*1969) werd het ensemble in 2004 opgericht. Hij smeedde een octet van stersolisten die elkaar opmerkelijk goed aanvoelen: de muziek verschuift van instrument tot instrument zonder overdreven demonstratief te zijn. Het doel van het collectief is een ambassadeurschap voor de jazz opnemen, naar analogie met wat Louis Armstrong en Dave Brubeck eerder gedaan hadden. En dat doel heeft de groep zonder meer bereikt. Sinds 2004 doorkruist het San Francisco Jazz Collective onafgebroken het Amerikaanse continent en Europa.

Bovendien zoomt de groep jaarlijks in op het oeuvre van een Amerikaanse componist waarrond een repertoire van arrangementen en eigen werk wordt geconstrueerd. De onderlinge dialoog tussen nieuw en oud werkt inspirerend voor de groep en zorgt voor een mooie afwisseling. In zijn 14-jarige bestaan waagde het San Francisco Jazz Collective zich onder meer aan de muziek van jazzgrootheden als Ornette Coleman (2004), John Coltrane (2005), Herbie Hancock (2006), Thelonious Monk (2007) en Miles Davis (2016). Het resultaat kan je bewonderen op

de albums van het San Francisco Jazz Collective, live-opnames geregistreerd tijdens hun concerttournees.

De groep werkte samen met een indrukwekkend lijstje namen: trompettist Dave Douglas, saxofonist Joe Lovano en de iconische vibrafonist Bobby Hutcherson. Het zijn sterke persoonlijkheden die elk op hun manier een glansrol vervulden in het collectief maar ook het geheel naar een hoger niveau tilden. Hier schuilt de bijzondere kracht van het San Francisco Jazz Collective: een (h)echte groepsound geldt als prioriteit.

Joshua Redman verliet het ensemble in 2007 en momenteel is het artistieke leiderschap in handen van de Puerto Ricaanse altsaxofonist Miguel Zenón (*1976). Hij maakte naam in het Liberation Music Orchestra van wijlen bassist Charlie Haden maar schitterde ook in Hadens kleinere projecten zoals het album *Land of the Sun* (2005), vol Afro-Cubaanse elegantie. Ook binnen zijn eigen carrière verloochent Miguel Zenón zijn Zuid-Amerikaanse roots niet. Op het album *Típico* (2017) boetseert Zenón pakkende melodieën en legt hij een grote subtiliteit aan de dag.

Onder de hoede van Miguel Zenón eert het San Francisco Jazz Collective, na een ode aan Miles in 2016, vanavond de muziek van de Braziliaanse componist Antônio Carlos Jobim (1927-94). Deze pianist en grootmeester van de bossanova schreef in 1962 het nummer *The Girl from Ipanema* (*Garota de Ipanema*). De versie van saxofonist Stan Getz samen met Jobim en de Braziliaanse gitarist João Gilberto veroverde in 1964 de wereld en behoort tot de best verkochte jazzalbums aller tijden.

Landgenoot van Miguel Zenón en kompaan in het San Francisco Jazz Collective, tenorsaxofonist David Sanchez (*1968), biedt een extra aanknopingspunt met Antônio Carlos Jobim. Sanchez beheerst het Braziliaans repertoire als geen ander. Hij blaast met zijn warme Getz-achtige saxofoongeluid en Afrikaanse hartslag Jobims muziek in de richting van andere horisonten. Het is jazzlegende Dizzy Gillespie die Sanchez in 1990 lanceerde en hem alle kansen gaf. Sanchez ontwikkelde een eigen universum doorspekt met Afro-Cubaanse invloeden. Geniet, want hij staat niet vaak op Belgische podia.

Hetzelfde geldt voor trombonist Robin Eubanks (*1955), sinds 2008 bij het San Francisco Jazz Collective. Zijn naam roept herinneringen op aan grootheden zoals drummer Art Blakey met wie hij samenspeelde. Maar het zijn vooral Eubanks' bijdragen in de bands van bassist Dave Holland die hem typeren. Als geen ander weet hij hoe hij poëtische passages moet rijmen aan momenten waar hij scherp uit de hoek komt. Alles staat bij Eubanks in het teken van finesse en muzikale eruditie – en vooral: de liefde voor de muziek zelf.

Misschien geldt dit laatste als slotsom ook wel voor het San Francisco Jazz Collective in het algemeen. De muzikanten van het ensemble koesteren een frisse blik en hun muziek opent een kleurrijke wereld waarin ze elkaar voortdurend uitdagen. Het komt zelden voor dat een octet met zoveel solerende musici virtuositeit laat samenvloeien in een krachtige frontline. Het collectief straalt energie uit en bij de aanstekelijke bossanova van Antônio Carlos Jobim is het moeilijk om niet spontaan een danspasje te plaatsen.

Joris Preckler

LA MUSIQUE D'ANTÔNIO CARLOS JOBIM

San Francisco, la bossa nova et le son d'une corne de brume

Lorsque le ciel s'éclaircit au-dessus du célèbre Golden Gate Bridge, la vue sur San Francisco est tout simplement époustouflante. Des gratte-ciels, comme la Tour Salesforce, flambant neuve, dominent le centre-ville. San Francisco, quelque peu endormie au tournant du siècle est sortie de sa léthargie et est devenue une ville dynamique. De nombreuses entreprises de haute technologie de la Silicon Valley ont migré vers le nord, vers San Francisco. Un vent nouveau souffle aussi sur la culture et le jazz a lui aussi profité de ce revival culturel.

Les choses ont en effet bien changé en à peine trente ans. Le jazz était alors encore enfermé dans un carcan nostalgique, celui du jazz des *fifties* et des *sixties*, celui des grands maîtres du jazz telles des vedettes de cinéma. Le genre était nostalgique d'un passé glorieux où Miles Davis régnait en prince – « The Prince of Darkness » – sur la scène du célèbre club The Blackhawk et où Thelonious Monk, montait, le sourire aux lèvres, dans l'un des magnifiques « Cable Cars » de la ville, comme sur sa pochette iconique de 1959.

Dans les années 1980 et 1990, le Blackhawk avait fermé depuis longtemps. Le circuit des clubs de jazz s'était fragmenté. Ne restaient plus que des restaurants moyens qui proposaient des « brunches de jazz » durant le week-end.

La renaissance s'est amorcée lorsqu'une génération de jeunes musiciens – pour la plupart des anciens élèves du Berklee College of Music voisin – s'est essayée avec succès à quelque chose de nouveau. Dès le début des années 2000, San Francisco s'est révélée être un terreau fertile pour la créativité. Ce jazz revival a ravivé son potentiel mythique, faisant souffler sur San Francisco un vent de fraîcheur. Le parcours du San Francisco Jazz Collective illustre magnifiquement ce phénomène.

Cet ensemble a vu le jour sous l'impulsion du saxophoniste Joshua Redman (*1969). Fondé en 2004, le San Francisco Jazz Collective réunit un octet de solistes de haut vol, musicalement à l'unisson : la musique passe d'un instrument à l'autre sans jamais en faire trop. L'objectif du collectif est de se faire l'ambassadeur du jazz, comme l'avaient été autrefois Louis Armstrong et Dave Brubeck. Objectif sans conteste atteint pour le collectif qui, depuis 2004 n'a cessé de sillonner le continent américain et l'Europe.

De plus, le groupe met chaque année à l'honneur l'œuvre d'un compositeur américain autour duquel il construit un répertoire d'arrangements et de compositions personnelles. Le dialogue entre le jazz d'hier et le jazz d'aujourd'hui est une source d'inspiration pour le groupe, et offre une belle variété de morceaux. Depuis sa naissance il y a 14 ans, le San Francisco

Jazz Collective s'est ainsi essayé, avec succès, au répertoire des plus grandes pointures du jazz comme Ornette Coleman (2004), John Coltrane (2005), Herbie Hancock (2006), Thelonious Monk (2007) et Miles Davis (2016). Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter les albums *live* du San Francisco Jazz Collective, enregistrés lors de leurs tournées.

Le groupe a collaboré avec une liste impressionnante de jazzmen et non des moindres : le trompettiste Dave Douglas, le saxophoniste Joe Lovano et l'iconique vibraphoniste Bobby Hutcherson. Des personnalités fortes qui, chacune à leur façon, ont joué un rôle de premier plan au sein du collectif tout en faisant passer le groupe à la puissance supérieure. C'est là toute la force et la particularité du San Francisco Jazz Collective : viser un vrai son de groupe est leur priorité.

Joshua Redman a quitté l'ensemble en 2007 et la direction artistique est désormais assurée par le saxophoniste alto portoricain Miguel Zenón (*1976). Le musicien s'est fait connaître en jouant dans le Liberation Music Orchestra du regretté bassiste Charlie Haden, mais a aussi donné toute la mesure de son talent dans des projets de moindre envergure, comme l'album *Land of the Sun* (2005), empreint d'élégance afro-cubaine. Dans sa propre carrière solo, Miguel Zenón ne renie pas ses racines sud-américaines. Son album *Típico* (2017) révèle des mélodies accrocheuses et fait montre d'une grande subtilité.

Sous la direction de Miguel Zenón, le San Francisco Jazz Collective, qui avait rendu hommage à Miles en 2016, met ce soir à l'honneur la musique du compositeur brésilien Antônio Carlos Jobim (1927-94). Ce pianiste et maître de la bossa nova est l'auteur de *The Girl from Ipanema* (*Garota de Ipanema*) en 1962. La version du saxophoniste Stan Getz, interprétée avec Jobim et le guitariste brésilien João Gilberto a conquis le monde en 1964 et reste un des albums de jazz les plus vendus de tous les temps.

Le saxophoniste ténor David Sanchez (*1968), compatriote de Miguel Zenón et membre du San Francisco Jazz Collective, fait lui aussi le lien avec Antônio Carlos Jobim. Sanchez maîtrise comme nul autre le répertoire brésilien. Avec des sonorités qui rappellent le jeu du saxophoniste Getz et son cœur qui bat pour l'Afrique, il ouvre à la musique de Jobim de nouveaux horizons. C'est la légende du jazz Dizzy Gillespie qui a lancé Sanchez en 1990 sur la voie du succès. Sanchez a développé son propre univers où les influences afro-cubaines sont clairement perceptibles. Profitez-en, car il n'est pas souvent sur les scènes belges.

Il en va de même pour le tromboniste Robin Eubanks (*1955), qui a rejoint le San Francisco Jazz Collective en 2008 et nous évoque d'autres grands noms, comme le batteur Art Blakey avec qui il a joué. Mais ce sont surtout les contributions d'Eubanks dans les groupes du bassiste Dave Holland qu'il faut retenir. Comme personne d'autre, il sait concilier les passages poétiques avec des moments forts d'improvisation. Son jeu est entièrement dominé par la finesse et l'érudition musicale – et surtout par l'amour de la musique elle-même.

Finesse, érudition musicale et amour de la musique, c'est sans doute ainsi que l'on peut résumer le San Francisco Jazz Collective en général. Les musiciens de l'ensemble revisitent en permanence le genre, créant un univers haut en couleur dans lequel ils s'affrontent infatigablement. Il est rare qu'un octet composé d'autant de solistes devienne une telle ligne de front, puissante et virtuose. Difficile de ne pas se mettre à danser face à une telle énergie au service de la bossa nova, contagieuse, d'Antônio Carlos Jobim

Joris Preckler

BO ZAR

2018

05.10.2018

James Farm

21.10.2018

Ben Wendel Seasons Band

24.10.2018

San Francisco Jazz Collective

07.11.2018

Wolfgang Muthspiel Quintet

12.11.2018

Chick Corea - Piano Solo

14.11.2018

Amir ElSaffar &
Rivers of Sounds ensemble

24.11.2018

Fred Frith &
Musiques Nouvelles

30.11.2018 & 01.12.2018

4th Stream (Various Artists)

09.12.2018

Focus Samuel Ber

2019

30.01.2019

Phronesis &
Frankfurt Radio Big Band

07.02.2019

Uri Caine

10.02.2019

Bram De Looze

13.02.2019

Focus Antoine Pierre

14.02.2019

Ictus Ensemble
with Amir ElSaffar

23.02.2019

Toine Thys Trio feat.
Sam Yahel & Herve Samb

05.03.2019

Focus Lander Gyselinck

23.03.2019

John Zorn - Hermetic Organ

30.04.2019

SUN RA ARKESTRA

01.05.2019

Dan Weiss Starebaby

JAZZ '18-'19