

« Jazz ladies » : les chanteuses de jazz

« L'histoire du jazz féminin est celle d'un long parcours d'obstacles : de Bessie Smith aux stars actuelles comme Diana Krall ou Norah Jones, les « jazz ladies » durent affronter à la fois le racisme et la misogynie. Elles furent tout d'abord interprètes de minstrels, puis « canaris » ou « grives » ainsi qu'on nommait les chanteuses d'orchestre, avant de trouver toute leur place durant la guerre, quand les hommes furent mobilisés. Elles seront plus tard des militantes des droits civiques avant d'être enfin reconnues, dans les années 60-70, comme de grandes artistes. »

Extrait de *Jazz ladies : le roman d'un combat* de Stéphane Koechlin (Hors Collection, 2006)

Ce document présente une liste de chanteuses de jazz dont vous trouverez un certain nombre d'albums dans nos bacs ; en aucun cas exhaustif, c'est plutôt une incitation à la découverte, notamment d'artistes contemporaines et des liens qui les unissent à celles qui les ont précédées...

Les pionnières

Bessie Smith (1894 - 1937) :

Une des artistes d'enregistrement les plus réputées des années 20. Elle fut surnommée « l'Impératrice du blues ».

♪ *The Complete recordings*. - Sony Music Entertainment, 1991

Billie Holiday (1915 - 1959) :

Considérée comme l'une des plus grandes chanteuses que le jazz ait connu, elle possède un timbre un peu enroué allié à une diction claire et un vibrato discret.

♪ *Lady in satin*. - CBS, 1987

♪ *Lady sings the blues*. - Polygram, 1995 (dont le titre **Strange fruit**, 1939)

♪ *Solitude*. - Polygram, 1993

♪ *Lady Day & Pres*. - Frémeaux & Associés, 1994

♪ *Songs for distinguished lovers*. - Polygram, 1983

Ella Fitzgerald (1917 - 1996) :

Surnommée « The first lady of song », elle a remporté de nombreuses récompenses dont 13 Grammy Awards. Avec une tessiture de trois octaves, elle est remarquable pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation, particulièrement en scat.

♪ *The complete Ella in Berlin : Mack the knife.* - Polygram, 1993

♪ *The Quintessence : New York 1936-1948.* - Frémeaux & Associés, 1999

♪ *Porgy and Bess.* - Polydor, 1983

♪ *Ella and Louis.* - Polydor, 1985

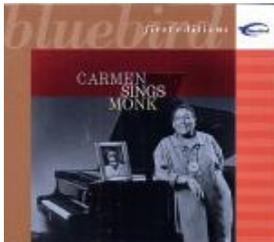
Anita O'Day (1919 - 2006) :

Véritable autodidacte, elle devient chanteuse professionnelle à l'âge de 20 ans. Elle se démarque de ses contemporaines grâce à un sens rythmique et un scat exceptionnels.

♪ *Sings the winners.* - Polygram, 1990

♪ *Sings the most.* - Polygram, 1986

Carmen McRae (1920 – 1994) :

Elle est considérée comme l'une des vocalistes de jazz les plus influentes du 20ème siècle. Son phrasé à contretemps et ses interprétations ironiques des paroles de chansons ont fait d'elle une interprète mémorable. Du fait de son amitié avec Billie Holiday, elle ne s'est jamais produite une seule fois en concert sans interpréter une de ses chansons.

♪ *The Carmen McRae – Betty Carter duets.* - Polygram, 1996

♪ *Carmen sings Monk.* - RCA, 1988

♪ *Blue moon.* - Verve, 2000

Sarah Vaughan (1924 - 1990) :

Avec une tessiture de trois octaves et demi, sa technique vocale lui permet des sauts de registre d'une rare amplitude. Elle est considérée comme la meilleure chanteuse de bebop et l'une des trois plus grandes chanteuses de jazz avec Billie Holiday et Ella Fitzgerald.

♪ *Live at the 1971 Monterey Jazz Festival.* - MJF Records, 2007

♪ *Sarah Vaughan with Clifford Brown.* - Phonogram, 1990

♪ *Sassy swings the Tivoli.* - Phonogram, 1987

♪ *At Mister Kelly's.* - Phonogram, 1991

Dinah Washington (1924 - 1963) :

Sa voix puissante et remplie d'émotion la fit surnommer « Queen of the blues ». Le grand succès commercial de ses disques en fait une idole de la communauté noire et une personnalité qui compte dans la vie artistique de Harlem.

- ♪ **Complete recordings with Clifford Brown.** - Lone Hill Jazz, 2005
- ♪ **It's magic.** - Polygram, 1990
- ♪ **Queen.** - Verve, 2004
- ♪ **After hours with Miss D.** - Verve, 2004

Abbey Lincoln (1930 - 2010) :

Dotée d'une forte personnalité et d'une voix rauque, profonde et blessée, elle était très engagée pour la cause des droits civiques avec son mari, le batteur **Max Roach**. Ils enregistrent en 1960 *We insist ! Freedom now !* où elle pousse des hurlements de rage et de douleur.

- ♪ **We insist ! Freedom now suite.** - Candid, 1990
- ♪ **Abbey sings Billie.** - Enja Records, 2001
- ♪ **Abbey sings Abbey.** - Universal Music, 2007
- ♪ **You gotta pay the band.** - Polygram, 1991

Nina Simone (1933 - 2003) :

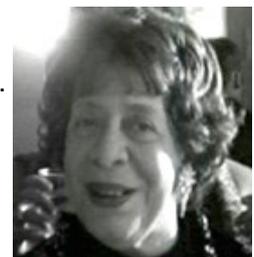
Désirant à l'origine devenir une pianiste classique, elle a finalement joué dans des styles musicaux variés notamment le jazz mais aussi le blues, la soul, le R&B, le gospel... Sa musique est très influente dans la lutte pour l'égalité des droits que mènent les Noirs à cette période aux Etats-Unis.

Elle continue d'être une source d'inspiration pour les nouvelles générations de musiciens.

- ♪ **Nina Simone sings the blues.** - BMG Music, 2006
- ♪ **Ne me quitte pas.** - Polygram, 1999
- ♪ **The 60's vol.1 & vol.2.** - Phonogram, 1989

Shirley Horn (1934 - 2005) :

Découverte par **Miles Davis** en 1960, virtuose du piano dès son enfance, elle devient la première chanteuse et pianiste de jazz à 17 ans après Nat King Cole. Sa voix chaude et douce souffle les ballades avec une rare profondeur et une intense émotion. Ses arrangements confèrent une intimité unique à ses enregistrements et concerts.

- ♪ **You won't forget me.** - Polygram, 1991
- ♪ **Light out of the darkness : a tribute to Ray Charles.** - Polygram, 1993
- ♪ **May the music never end.** - Verve, 2003

Jeanne Lee (1939 - 2000) :

Elle est l'une des plus importantes représentantes du courant free jazz dans le domaine du jazz vocal. Son style unique, à la fois sensuel, sombre et sensible, fait appel autant à la réinterprétation de standards qu'à des formes libres d'improvisation vocale et de scat.

- ♪ **After hours.** - EMI, 1994
- ♪ **Natural affinities.** - OWL Records, 1993
- ♪ **The newest sound around.** - BMG Music, enr. 1961

Helen Merrill (1930 -) :

Sa carrière couvre plus de cinquante ans d'histoire du jazz vocal ; elle a enregistré une trentaine d'albums et ce, avec les plus grands noms du jazz américain et international.

- ♪ **Just friends (avec Stan Getz).** - Phonogram ,1989
- ♪ **Collaboration (avec Gil Evans).** - Phonogram, 1988
- ♪ **Brownie : Hommage to Clifford Brown.** - Phonogram, 1994

Nancy Wilson (1937-) :

Assez méconnue en France, cette chanteuse et actrice a pourtant enregistré plus de 70 albums et remporté 3 Grammy Awards, le dernier datant de 2006.

- ♪ **Nancy Wilson / Cannonball Adderley.** - Capitol records, 1993
- ♪ **Lush life.** - Capitol records, 1995

Les voix actuelles

Patricia Barber (1955 -) :

Auteur, compositeur, interprète, sa musique est basée sur ses talents de chanteuse ainsi que sur son style parfaitement accompli au piano. Son répertoire inclut des compositions originales ainsi que des reprises de grands classiques du jazz ou de la pop.

- ♪ **A fortnight in France : live.** - Blue Note Records, 2004
- ♪ **Mythologies.** - Blue Note Records, 2006
- ♪ **The Cole Porter mix.** - Blue Note Records, 2008
- ♪ **Smash.** - Concord Music Group, 2013

Dee Dee Bridgewater (1950 -) :

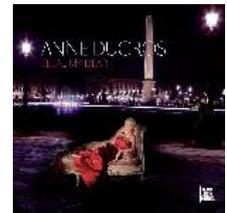
Fille du trompettiste Matthew Garrett, elle découvre très tôt sa voie dans la musique. Dans les années 70, elle intègre le Thad Jones-Mel Lewis Jazz Orchestra ; c'est alors que démarre sa carrière : elle se produit avec des grands noms du jazz tels que Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon et Max Roach.

- ♪ *J'ai deux amours*. - DDB Productions, 2005
- ♪ *Live in Paris*. - Justin Distribution, 1987
- ♪ *Red earth*. - DDB Productions, 2007
- ♪ *Love and peace : a tribute to Horace Silver*. - DDB Productions, 1995

Anne Ducros (1959 -) :

Elle débute ses études musicales par le chant classique ; depuis 1994, elle est directrice de la première école de jazz vocal de Paris. C'est au sein de la communauté des musiciens que sa réputation se répand : on salue son timbre de contralto, son énergie, son sens du swing. La reconnaissance vient grâce au soutien du violoniste Didier Lockwood qui lui permet d'enregistrer l'album *Purple songs* en 2001 avec le pianiste Gordon Beck.

- ♪ *Purple songs*. - Dreyfus Jazz, 2001
- ♪ *Close your eyes*. - Dreyfus Jazz, 2003
- ♪ *Urban tribe*. - Dreyfus Jazz, 2007
- ♪ *Ella... my dear*. - Plus Loin Music, 2010

Lisa Ekdahl (1971 -) :

Artiste reconnue et récompensée dans son pays natal, la Suède, dès son premier album en 1994. Avec le trio de Peter Nordhal, elle enregistre un album de standards de jazz, *When did you leave heaven*, en 1998. Le succès, critique et commercial, est immédiat et se propage dans toute l'Europe, et particulièrement en France. Elle enchaîne alors sur un deuxième album avec le trio, *Back to Earth*, qui la place comme une des grandes chanteuses de jazz contemporaines.

- ♪ *When did you leave heaven*. - BMG, 1997
- ♪ *Back to Earth*. - BMG, 1998
- ♪ *Sings Salvadore Poe*. - BMG, 2000
- ♪ *Give me that slow knowing smile*. - Sony Music, 2009

Eliane Elias (1960 -) :

A l'origine pianiste de formation classique, elle commence à se produire à l'âge de 17 ans en accompagnant les musiciens brésiliens Toquinho et Vinícius de Moraes. Depuis quelques années, tout en continuant sa carrière de pianiste, elle enregistre des albums comme chanteuse. Les albums *Dreamer* et *Around the city* ont connu un important succès commercial, avec ses reprises de bossa nova, agrémentées de son talent naturel pour l'improvisation pianistique de haute volée.

- ♪ *Dreamer*. - BMG Music, 2004
- ♪ *Around the city*. - BMG Music, 2006
- ♪ *Bossa nova stories*. - EMI, 2008
- ♪ *Light my fire*. - Concord Music Group, 2011

Laïka Fatien (1968 -) :

Ses principales influences sont **Billie Holiday** et **Carmen McRae**. Son 1er disque *Look at me now* pose sa marque sur des thèmes d'**Abbey Lincoln** ou de Wayne Shorter aussi bien que des Beatles, en 2008 *Misery* est un hommage à **Billie Holiday** qu'elle revisite d'une façon toute personnelle. Pour *Nebula*, elle a sollicité les talents de productrice de Meshell Ndegeocello.

- ♪ *Look at me now ! - Body & Soul, 2004*
- ♪ *Misery : a tribute to Billie Holiday. - Plus Loin Music, 2008*
- ♪ *Nebula. - Universal, 2011*
- ♪ *Come a little closer. - Universal, 2012*

Melody Gardot (1985 -) :

Chanteuse, pianiste et guitariste, elle se dit influencée aussi bien par des artistes de blues ou de jazz que par des artistes de folk, de pop, de rock ou issus du répertoire de la musique classique, citant notamment les noms de **Billie Holiday**, **Bessie Smith**, **Judy Garland**, **Janis Joplin**, **Helen Merrill**, **Miles Davis**, **Duke Ellington**... En 2008 paraît son premier album, qu'elle a entièrement écrit et composé, et qui reçoit l'acclamation de la critique.

- ♪ *Worrisome heart. - Universal, 2008*
- ♪ *My one and only thrill. - Universal, 2009*
- ♪ *The absence. - Decca, 2012*

Molly Johnson (1959 -) :

Originaire de Toronto (Canada), elle débute sa carrière dans le rock. Remarquée pour sa voix d'une rare profondeur émotionnelle, elle se distingue particulièrement par son style plutôt pop et des reprises de standards de jazz et de blues (Ray Charles, Duke Ellington, George Gershwin). C'est grâce à son deuxième album jazz-pop *Another day* qu'elle commence à se faire connaître en France.

- ♪ *Another day. - Emarcy, 2003*
- ♪ *If you know love. - Verve, 2007*
- ♪ *Lucky. - Verve 2008*

Norah Jones (1979 -) :

Elle est l'une des filles du célèbre joueur de sitar indien **Ravi Shankar**. bercée dès son plus jeune âge par les musiques qu'écoute sa mère (**Billie Holiday**, Aretha Franklin, Ray Charles...), elle sort en 2002 son 1er album *Come away with me*, subtil assemblage de jazz et de blues, de compositions originales et de reprises, qui connaît un immense succès, totalisant 20 millions d'exemplaires écoulés et récompensé par 5 Grammy Awards.

- ♪ *Come away with me. - Blue Note Records, 2002*
- ♪ *Feels like home. - Blue Note Records, 2004*
- ♪ *The fall. - Blue Note records, 2009*
- ♪ *Little broken hearts. - Blue Note Records, 2012*

Stacey Kent (1968 -) :

Mélange de sophistication et d'élégance, son jazz vocal très classique, séduit des mélomanes de tous pays. En 2003, la France lui offre un disque d'or pour *The boy next door* et en 2007, *Breakfast on the morning tram*, son album le plus abouti, décroche une inattendue 11ème place dans les classements français. En 2010, *Raconte-moi* est entièrement dévolu au répertoire français (Barbara, Moustaki, Jonasz, Salvador...).

- ♪ *The Boy next door*. - *Candid*, 2003
- ♪ *Breakfast on the morning tram*. - EMI, 2007
- ♪ *Raconte-moi*. - EMI, 2010
- ♪ *The changing lights*. - Token, 2013

Diana Krall (1964 -) :

Chanteuse de talent et de charme, reconnue pour sa capacité à insuffler une nouvelle vie à des standards du jazz, elle sait également s'entourer de musiciens de premier ordre. Si elle s'est davantage signalée comme interprète que comme créatrice, elle a su montrer son talent d'auteur (*The girl in the other room*) et sa capacité à développer son répertoire (bossa nova : *Quiet nights*, ragtime : *Glad rag doll*).

- ♪ *When I look in your eyes*. - Verve, 1999
- ♪ *Live in Paris*. - Verve, 2002
- ♪ *The girl in the other room*. - Verve, 2004
- ♪ *Quiet nights*. - Verve, 2009
- ♪ *Glad rag doll*. - Verve, 2012

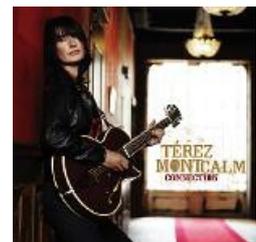
Robin McKelle (1976 -) :

Elle est régulièrement comparée à **Ella Fitzgerald** pour son registre de voix alto et a partagé la scène avec de prestigieux artistes comme Herbie Hancock, Wayne Shorter ou Bobby Mc Ferrin. Ses références musicales sont pourtant plus basées autour de Ray Charles, **Nina Simone** ou encore [Donny Hathaway](#).

- ♪ *Introducing Robin McKelle*. - Cheap Lullaby, 2006
- ♪ *Mess around*. - Sony, 2010
- ♪ *Soul flower*. - EMI, 2012

Terez Montcalm (1963 -) :

Sa voix unique par sa texture à la fois puissante et fragile, se distingue par un timbre cassé reconnaissable dès la première note. Elle a une manière très personnelle de se réapproprier des standards, de les déconstruire et reconstruire en toute liberté. Elle chante aussi bien en anglais qu'en français, compose et s'accompagne à la guitare.

- ♪ *Voodoo*. - Dreyfus Jazz, 2006
- ♪ *Here's to you : songs for Shirley Horn*. - Universal, 2011
- ♪ *I know I'll be alright*. - Universal, 2013

Madeline Peyroux (1974 -) :

Considérée comme l'une des plus belles de la scène jazz actuelle, sa voix, légèrement enrôlée, à la fois nonchalante et intimiste, n'est pas sans évoquer celle de **Billie Holiday**. Elle est d'ailleurs très inspirée par le jazz et le blues d'avant-guerre.

- ♪ ***Dreamland***. - Atlantic, 1996
- ♪ ***Standing on the roof top***. - Universal, 2011
- ♪ ***The blue room***. - Universal, 2013

Dianne Reeves (1956 -) :

Incarnation même du concept de « jazzwoman », elle enchante par sa capacité à interpréter, de sa voix chaude et enveloppante, aussi bien des tubes pop que du gospel ou du jazz. A l'aise avec les genres, elle est aussi capable de monter dans les aigus puis de passer au grave en un claquement de doigt. Dans les années 2000, elle entre dans l'histoire en obtenant le Grammy Award de la meilleure performance vocale catégorie jazz pour 4 albums.

- ♪ ***New Morning***. - Blue Note, 1997
- ♪ ***In the moment : live in concert***. - Blue Note, 2000
- ♪ ***The calling : celebrating Sarah Vaughan***. - Blue Note, 2001
- ♪ ***A little moonlight***. - Blue Note, 2003
- ♪ ***Beautiful life***. - Concord Music, 2013

Cassandra Wilson (1955 -) :

Avec un répertoire s'étendant de reprises country blues à ses propres compositions de jazz contemporain en passant par la soul, la pop et la world, chacun de ses albums est une nouvelle expérience enrichissante et un exercice de réinterprétation des canons du jazz. *Another country*, paru en 2012, est son 18ème album.

- ♪ ***Blue light 'til dawn***. - Blue Note, 1993
- ♪ ***Traveling Miles***. - Blue Note, 1999
- ♪ ***Loverly***. - Blue Note, 2008
- ♪ ***Another country***. - Membran, 2012

Lizz Wright (1980 -) :

Son style, à mi-chemin entre soul, jazz et pop lui vaut d'être comparée à des chanteuses comme Anita Baker, Cassandra Wilson ou Tracy Chapman. Chanteuse à la voix claire et puissante, chacun de ses albums obtient un succès considérable auprès des critiques.

- ♪ ***Salt***. - Verve, 2003
- ♪ ***Dreaming wide awake***. - Verve, 2005
- ♪ ***The Orchard***. - Verve, 2008
- ♪ ***Fellowship***. - Verve, 2010

Les dernières révélations

Cécile McLorin Salvant (1989 -) :

Lauréate du premier prix du concours international de jazz vocal Thelonious Monk en 2010, elle est connue pour son interprétation originale des standards, mais également pour celle de morceaux du répertoire de jazz rares et peu enregistrés. Avec une voix incroyablement maîtrisée, rompue aux exigences de la musique baroque, elle affiche une maturité rarement vue en jazz.

♪ **Woman child.** - Universal, 2013

Youn Sun Nah (1969 -) :

La pureté de sa voix et la virtuosité de sa technique, sa capacité à s'appropriier toutes formes de musique (Scriabine, Coltrane, Léo Ferré, Nine Inch Nails...) et son sens inné pour le scat font de Youn Sun Nah l'une des chanteuses de jazz les plus remarquées du moment.

♪ **Voyage.** - ACT, 2008

♪ **Same girl.** - ACT, 2010

♪ **Lento.** - ACT, 2013

Virginie Teychené (1972 -) :

Après avoir triomphé en 2008 au festival de Juan-les-Pins où elle a obtenu, dans la catégorie Révélations, le Grand Prix du jury et le Prix du public, elle poursuit une carrière jalonnée de succès, tant en France qu'à l'étranger. Elle le doit à une voix bien timbrée, à la tessiture étendue, et aussi à sa diction parfaite et à son sens du

swing.

♪ **Bright and sweet.** - Jazz Village, 2012

Sources : fr.wikipedia.org ; www.deezer.com/fr/

