

HOUSE OF JAZZ VOL.10

BLUE STAR 80710

"DUKE'S MOODS"

RAYMOND FOL / MICHEL GAUDRY / SAM WOODYARD

Les hommages rendus à Duke Ellington depuis sa mort ne manquent pas. Comme tous musiciens de jazz a joué un grand nombre de ses compositions, il est aisé de les faire revivre une fois de plus. Une fois, pour une réception, deux costumes. Avec ce disque intitulé *DUKES MOODS* d'après une de ses propres compositions, Raymond Fol nous offre un châlelement différent. Jalonnées par l'inspiration de l'orchestre de Duke, sa longue pratique de la musique ellingtonienne a permis d'acquérir une sorte de connaissance tout à fait exceptionnelle sur l'œuvre du maître de la couleur. Ecrite le plus souvent en fonction des ses musiciens, la musique d'Ellington n'a jamais été plus fidèlement interprétée par un autre musicien que Fol. Raymond Fol a su comprendre l'art d'avoir compris que la magie du monde ellingtonien était au-delà des notes et que le pianiste Ellington détenait dans son jeu une sorte de clé.

Raymond Fol est lui aussi un pianiste insatiable. Comme beaucoup de musiciens de sa génération il a subi dans l'immédiat après-guerre l'influence du Bud Powell qui propagait avec Chet Baker et Art Farmer une forme de jazz où il avait acquis non négligeable du jazz qu'il était alors en train de tel que son histoire l'enseignait. Ce savoir, trop souvent négligé par les critiques, se réclame de l'avant-garde, demeure une source importante de la créativité de Fol. Il n'en laisse une trace durable. Disciple à la fois de Bud Powell et de Duke Ellington, Raymond Fol emprunte ainsi une place originale dans le jazz contemporain. Ayant su garder l'essence du désir constant d'élargir son horizon, il est à l'aise dans les contraires les plus divers sans cesser de préserver sa personnalité. C'est pourquoi il est à la fois un excellent autre pianiste "all-round" Jaki Byard, lui aussi placé à la confluence de plusieurs styles.

Alors que ce précédent disque de Raymond Fol le voyait évoluer en solo, celui-ci le lui entendre en trio avec ses compagnons de la SWING MACHINE, Michel Gaudry et Sam Woodard. L'entente des trois hommes est si remarquable qu'il faut croire que l'inspiration de Duke l'a inspiré ici d'un vrai disque de trio et non d'un enregistrement de piano accompagné. La relation établie entre Sam Woodard et Raymond Fol est tout à fait étonnante. Il existe un rapport entre Duke et Sam, RED AS I LOVE YOU en est l'exemple significatif. Pour sa part, Michel Gaudry confère à chaque morceau une tension supplémentaire par sa présence pleine d'énergie et une grande force de jeu. Il nous fait aussi admirer son jeu à l'archet dans *JOHNNY COME LATELY* et sa virtuosité pianistique dans *BOO-DAH*.

Raymond Fol nous ici dans un rôle de piano classique et le piano électrique ce qui approuve une dimension dans l'expression sonore pleine d'agrement, d'autant qu'il parvient à s'exprimer avec sensibilité sur l'ensemble moderne comme dans *IN A SENTIMENTAL MOOD*. Il a en effet une paix moins que l'intérêt majeur du disque réside dans cette préoccupation par l'intérieur du monde ellingtonien, cette préhension de l'art par l'intermédiaire de l'interprétation. Il nous offre également par la qualité de l'accompagnement fait de l'orchestre et de l'ensemble des rares. On le retrouve dans un "standard" comme *SOMEONE CARES* ou *DUKE'S MOOD* aussi bien que dans ces pièces si peu connues, si elles sont tout à fait intéressantes comme *AS I LOVE YOU* et *SOMEBODY CARES*. Elle est vivante dans les deux dernières compositions, le fidèle compagnon de route de Duke, *JOHNNY COME LATELY* et *RED AS I LOVE YOU*. Elle imprègne les compositions de Raymond Fol comme *DUKE'S MOOD*, une composition pianistique sur un thème de composition, comme *RED* où le thème *EVERLASTING BUT YOU* traîne avec la persistance d'un souvenir heureux, comme *SALOME* qui donne à l'orchestre de Duke Ellington et enfin par la grâce d'un piano à queue, une belle brûlure, se transforme ici en une nouvelle métamorphose que Duke eut sans doute dans l'esprit enfin dans le medley de la suite *BLACK, BROWN AND BEIGE*. Le piano de Raymond Fol, Ellington car à la fois symbole d'un art négro-américain authentique et plaqué d'assentiments dont une partie de la production ellingtonienne n'est vraiment pas dépourvue. Fol donne une interprétation personnelle où figurent *WORK SONG*, *THE BLUES* et *COME SUNDAY* avec un rappel de l'orchestre le background avec riffs de *CARNIVAL BLUES*, *SUGAR COAT*, *LEN THOUSS* sur un rythme de valse bien accentué, et *COME SUNDAY* dans le style d'Ellington mais avec une touche quelque peu moins rendu. Il ne reste plus qu'à souhaiter un prochain disque mettant en relief cette fois les talents de Raymond Fol compositeur et arrangeur et comprenant cette suite écrite en hommage à Duke Ellington dont, en fait, *DUKE'S MOODS* et *RED* sont extraits.

Alexandre RADO

DISCOGRAPHY

Raymond FOL: piano and (+) electric piano
Michel GAUDRY: bass
Sam WOODARD: drums; except for
IN A SENTIMENTAL MOOD

Side A

35.981-1 **JOHNNY COME LATELY**
(William "Billy" Strayhorn) 4:37
35.981-2 **BOO-DAH** 4:37
(William "Billy" Strayhorn) 4:19
35.978-1 **DUKE'S MOODS**
(Raymond Fol) 8:05

35.983-1 **IN A SENTIMENTAL MOOD (+)**
(Manny KURTZ/Irving Mills/Edward "Duke" Ellington)

35.980-1 **RED**
(Raymond Fol) 3:23

Side B

35.987-1 **SALOME (+)**
(Raymond Fol) 3:22

35.979-1 **AS I LOVE YOU** from "Asphalt Jungle"-
(Edward "Duke" Ellington) 3:15

35.985-2 **SOMEBODY CARES (+)**
(Edward "Duke" Ellington) 4:17

36.005-2 **BLACK, BROWN AND BEIGE**
-Medley-(+)
(Edward "Duke" Ellington) 9:29

Recorded November 23, 1976
SALOME and **BLACK, BROWN AND BEIGE** :
recorded August 12, 1976
by *Barclay* 12" LP
Mastering: Jean HULOT
PARIS - BARCLAY HOCHÉ ENREGISTREMENTS

Produced by Jacques LUBIN
Photo recto: Jean-Pierre DUREL
Photo verso: Christian ROSE

Duke Ellington photo: James J. Kriegman N.Y.C.
Courtesy: JAZZ-A-CAVAN Pub
Piano Showman, courtesy: A. Hanot

FRANCE IMPÉRIALE 2000 - PARIS 01 7842

There is no shortage of tributes paid to Duke Ellington since his death. And since every jazz musician has played a score number of his compositions, it was easy to revive them once again. But the most original tribute to Duke's music is this record entitled *DUKE'S MOOD* adapted from one of his own compositions. Raymond Fol has followed a different approach. His love for Ellington's music has been marked by his skills in the Duke's orchestra, and probably because he has acquired a quite exceptional fund of knowledge of the famous composer's works. Ellington's music was more often than not very far removed from his own, and was more faithfully interpreted by any other than his own formulators. Raymond Fol's talent is to have understood that the magic of Ellington was not in his music, but in his personality, and that Ellington the pianist held the key to many of its mysteries in his playing.

Raymond Fol is an extraordinary pianist. Like many musicians of his generation, in the period immediately following the war he was influenced by Bud Powell, who with Charlie Parker was spreading the be-bop revolution. But he also had a not negligible debt to Duke Ellington, whom he had played previously and learned from his history. This knowledge is now needed by instrumentalists pretending to represent the swing tradition. Raymond Fol's recordings leave a lasting impression. Raymond Fol is simultaneously a disciple of Bud Powell and Duke Ellington, and he has succeeded in adapting his situation in present day jazz. In common with the Duke, he is constantly seeking to widen his outlook, so that he is more open to the influences of his environment without ever losing his personality. This situation is rather reminiscent of another "swing-around" pianist, Jaki Byard, who is also placed at the junction of Ellington and Ellington.

Whereas his preceding record showed Raymond Fol evolving as a soloist, this one allows us to hear him in a trio with his compatriots from the SWING MACHINE, Michel Gaudry and Sam Woodard. The result is a recording which is both remarkable and unique. It is a genuine trio record and not a recording of a piano with accompaniment. The rapport between Duke and Sam, and between Woodard and Raymond Fol recalls the almost telepathic rapport which existed between the Duke and Sam. RED and AS I LOVE YOU are the best examples of this rapport. Michel Gaudry bestows an extra dimension to each piece by solid authoritative presence and steady harmony. His bow playing on *RED* is admirable, as is his pizzicato virtuosity in *BOO-DAH*.

Here Raymond Fol makes alternative use of the traditional piano and the electric piano, which gives a highly creative dimension to his expression. The piano is used here to give such a sensitive rendering on the modern instrument as in *IN A SENTIMENTAL MOOD*. Nevertheless the main interest of the record remains in the interpretation of Ellingtonian world undertaken from the inside, its grip of Ellingtonian art through the most intimate channels. Quality of the piano playing, quality of the harmonic palette, quality of the piano technique, quality of the musicality on this recording. We find it in well known piece like *IN A SENTIMENTAL MOOD*, and also in those so little known pieces like *AS I LOVE YOU* and *SOMEBODY CARES*. This same quality vibrates in the numbers written by Billy Strayhorn, Duke's faithful travelling companion. The medley of *BLACK, BROWN AND BEIGE* permeates Raymond Fol's compositions like *DUKE'S MOOD*, when the pianist Ellington makes his appearance overprinted, like a watermark. The *RED* of Duke and the *AS I LOVE YOU* drag on with the persistence of a happy memory, like *SALOME* which Fol gave to Duke Ellington's orchestra and which Duke Ellington, in turn, converted into a new transformation which Duke would have loved. It blossoms out finally in the medley of the *BLACK, BROWN AND BEIGE*. This is the moment of the pianist's career of being simultaneously a symbol of the true American Negro art and the pivot from which a part of Ellington's art can be understood. The record ends with a personal interpretation of it in which we find *WORK SONG*, *THE BLUES* with all its evolutions including the back-ground of *CARNIVAL BLUES*, *SUGAR COAT*, *LEN THOUSS* on a strongly emphasized waltz rhythm, and *COME SUNDAY*, with its remarkable rendering of the moving "Spiritual" theme. It is the moment when the record ends, but it is also the moment when the record begins again, bringing out the talents of Raymond Fol as arranger and composer, and fully comprehending this suite written, as a tribute to Duke Ellington, of which, in effect *DUKE'S MOODS* and *RED* are extracts.

Alexander RADO