ERSONNALITÉS

novembre · décembre · 2019 · janvier 2020

CEUX OUI FONT LE JAZZ

Louis Vaney

Emil Spanyi

🦰 mil Spanyi est pianiste, compositeur, arrangeur, ingénieur du son, pédagogue. L'homme est cultivé, modeste, passionné et passionnant. Ses étudiants, dont certains ont entamé une belle carrière professionnelle, louent unanimement ses qualités de musicien et de professeur.

Emil Spanyi est né le 14 juin 1968 à Budapest. Sa grand-mère, sa mère, son père, son parrain sont musiciens, et son frère Miklos est un organiste-claveciniste-musicologue internationalement reconnu. «Dans la famille, pratiquer la musique, s'adonner à un art, était, à l'époque, un acte de résistance à l'esthétisme marxiste où la musique est le miroir de la réalité». (E.S)

Le déclic: un contrebassiste de jazz Le ieune Emil n'a pas d'attirance particulière pour le clavier; les leçons de piano, commencées à 8 ans, cesseront assez vite. Le déclic a lieu vers 10-11 ans lorsqu'il entend **Ray Brown** avec le Golden Gate Quartet: «les lignes de basse, le groove déclenchent un véritable coup de foudre» (E.S). Le «mordu de jazz» sait dès lors que cette musique, si mal vue par les autorités du pays, sera la sienne. Il est persuadé que pour maîtriser le piano, interpréter et composer cette musique exigeante, il a besoin d'outils que seules des études classiques (en tout cas en Hongrie) peuvent lui apporter. Il fréquente alors une école de musique du quartier puis, dès l'âge de 16 ans, il s'inscrit au Conservatoire Béla Bartok. En 1988, c'est l'entrée à l'Académie Franz Liszt dont il sortira «bachelier».

Le départ à l'ouest

Vu la situation politique précaire, l'étudiant décide de quitter la Hongrie: il s'inscrit en 1990 à

l'Université de Musique et des Arts de la Scène de Graz (Autriche) où il obtient la Maîtrise. C'est là qu'il étudie notamment avec Harald Neuwirth, pianiste, compositeur de jazz et pédagogue reconnu. Parallèlement, ses activités musicales commencent à se développer (enregistrements, concerts, etc.).

La Berklee School of Music (USA) est attractive mais beaucoup trop coûteuse. En Europe, le **Conservatoire National** Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) est très renommé et des artistes comme François Jeanneau, Jean-François Jenny Clark, Daniel Humair, (des génies pour Emil), y enseignent. Emil Spanyi s'y forme de 1996 à 1999. Les années suivantes, le pianiste a l'occasion de jouer et d'enregistrer avec ses anciens professeurs: Manfred Josel, Heinrich von Kalnein de Graz, François Jeanneau et Daniel Humair de Paris. Bien d'autres aventures musicales et humaines suivront.

Ozone, un projet évolutif

En 2006, c'est la création avec Christophe Monniot (saxes) du groupe Ozone, une formation à géométrie variable qui se décline du duo au sextet. La relecture très personnelle des standards est saluée par la presse spécialisée, et le public suit. Ce groupe est toujours actif (dernier enregistrement en 2016 et un autre à venir).

Lors de tournées, émissions de radio et de télévision, il parcourt l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les USA. Le musicien, curieux, saisit toutes les occasions de faire des rencontres musicales, s'enrichir d'expériences nouvelles, découvrir de nouvelles formes d'expression.

Emil Spanyi ingénieur du son CAPTURE D'ECRAN

Quelques partenaires:

Il a joué ou enregistré avec Quincy Jones, David Sanborn, Bob Berg, Mark Murphy, Hal Singer, Stafford James, Niels-Oersted Pedersen, Ed Thigpen, Ray Brown, Philippe Catherine, Clark Terry, François Jeanneau, Niels Lan Doky, Randy Brecker, Jacques Schwartz-Bart, Gene Jackson, Daniel Humair, Nguyên Lê, Archie Shepp, Christophe Monniot, Miklos Lukàs, Al Jarreau, Pat Metheny, George Robert, Nicolas Folmer, Jeff Baud, etc.

PERSONNALITÉS

novembre · décembre · 2019 · janvier 2020

CEUX OUI FONT LE JAZZ

Louis Vaney

L'arrangeur

Depuis 2001, il collabore fréquemment avec des orchestres très variés en tant gu'arrangeur: Tivoli Symphony Orchestra (Copenhague), Metropol Orchestra (Amsterdam), SMUK Brass Orchestra (Stockholm), Copenhagen Radio Big Band, Ljubljana Radio Big Band, Budapest Big Band, etc.

Le pédagoque

Depuis 2005, il enseigne dans le Département jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et, en 2007, il est nommé Professeur à l'HEMU (Haute Ecole de Musique à Lausanne). Il enseigne dans ces établissements le piano jazz, la théorie musicale, l'arrangement et la composition. Il anime aussi des cours de pratique musicale.

Distinctions jazz

1er Prix de piano du festival de Vienne (1995 et 1997). Lauréat du concours Hennessy & Blue Note. 1er Prix au Tremplin d'Avignon (1997). 1er Prix au Festival de piano de Vanves (1998). 1er Prix CNSMDP (1999).

D'autres cordes à son arc

À l'Université de Graz et au CNSM de Paris. il a entrepris des études d'ingénieur du son et de sound designer. Il crée des programmes pour synthétiseurs & sampleurs et il compose notamment des spots publicitaires, etc. Son studio (studio LDF) a obtenu en 2005 le "Roland Natural Sound Price" pour les Nouvelles technologies de mastering.

Violon d'Ingres

Emil Spanyi est titulaire d'un brevet de pilote d'avion. Il lui est arrivé d'accompagner au piano des musiciens et ... de les transporter dans les airs!

DISCOGRAPHIE SUCCINTE

Comme leader ou co-leader

PiaNo 1998

Emil Spànyi Trio. Prod Les Vents de Vanves.

Trio 2004 2004

Emil Spànyi Trio.

Prod Paul Bessonne. **Tribulation 2006**

SJOR Ouintet. Prod Aphrodite.

Ozone 2006

Emil Spànyi & Christophe Monniot.

This is C'est la vie 2010 Ozone. Prod BMC.

Very Blue 2015

Emil Spànyi & Jean Bardy. Prod Parallel.

Heavy Market 2015 Ozone. Prod Triton. **Organic Food** 2016

Ozone. Prod BMC. **Indifférent** 2016

en trio avec Sangoma Everett & Christophe Lincontang. Prod LDF.

Live in Lyon 2016 en trio avec Daniel Humair & Stephane Kerecki. Prod Naive.

NB. Les enregistrements en tant que sideman ne sont pas mentionnés

FEATURING

THIS IS C'EST LA VIE

MIKLOS LUKACS

SERASTIEN JARROUSS

OLIVIER RODIN OUINTE

LV. Quels sont les apports des compositeurs classiques dans votre musique?

ES. L'improvisation, c'est de la composition en temps réel. Derrière la beauté d'une œuvre, je m'intéresse à son architecture.

Ce travail influence mes compositions, mon enseignement et certainement – de manière peu consciente – mon jeu de piano. Je m'intéresse donc aux grands constructeurs: Bach (J.-S.), Liszt (pour les œuvres de piano), **Beethoven** (le père de l'orchestration moderne), **Stravinsky** (j'aime tout), **Bartok** (son écriture rythmique), **Dutilleux**, **Boulez**, Arno Pärt, etc.

LV. Et l'influence des pianistes classiques? **ES.** Encore **Bach** (ses contrepoints!), **Chopin** (pour l'approche naturelle, le lien physique avec l'instrument). **Debussy** et **Ravel** ont une place à part: ces coloristes, ces impressionnistes ont balayé trois cents ans d'habitudes tonales sans jamais agresser les lois de l'acoustique. Peut-être que, sans eux, le jazz moderne n'existerait pas.... Ajoutons encore **Stravinsky**: le «Sacre du Printemps» c'est physique, ça fait danser.

LV. Et les influences des pianistes de jazz?

ES. Question difficile car cela évolue. Assez banalement je pourrais citer, au Panthéon, Art Tatum: il a dynamité le jazz. **Thelonious Monk**: il est tellement avare dans son écriture que l'on entend l'essentiel. **Oscar Peterson**: sans lui, le jazz ne serait pas pareil... une gestion presque symphonique, quel swing. Bill Evans: sa palette de couleurs, sa sensibilité. Avec Herbie Hancock, ils représentent le 2e dynamitage. **Keith Jarret**: sa relation fusionnelle avec sa musique. Il y en a tant d'autres: que tous ceux que je n'ai pas cités m'excusent...

LV. Comment avez-vous travaillé ces musiques?

ES. Par tous les moyens mais surtout d'oreille, par imitation. Je suis parti de rien

car il ne faut pas oublier que, dans les pays de l'Est communistes, les partitions de musique afro-américaines étaient introuvables. Quant aux radios de l'ouest, il fallait les écouter très discrètement... Je voudrais souligner que nos systèmes de notation ne correspondent pas à ce que nous entendons. Les partitions, c'est un peu une Joconde en carte postale... J'admets cependant que cela puisse être utile dans certains cas. J'insiste pour que les étudiants relèvent eux-mêmes les musiques.

LV. Vos priorités dans l'enseignement, votre message?

ES. Je serais heureux si je pouvais faire passer la passion, l'amour du jazz et de la musique. J'aimerais transmettre le plaisir du jouer ensemble, de retrouver les sensations de l'enfance, du jeu collectif (l'esprit des jamsessions me semble aller dans ce sens). J'aime dire que, pour bien percevoir la musique, il faut parfois éteindre la lumière, notre époque abusivement focalisée sur le visuel nous handicape.

LV. Quels sont vos projets?

ES. Ils sont nombreux...

Brièvement: Développer mon studio de mastering. Assurer la carte blanche que m'offre **Chorus** en décembre (3 concerts): (voir p. 12 Echos)

Réfléchir à la mise sur pied d'un projet assez ambitieux avec Daniel Humair.

NDLR: avons encore parlé de sujets extrêmement intéressants tels le rôle social du jazz, l'évolution du jazz et des clubs ou festivals, le rapport avec les jeunes, la volonté politique et la communication avec les décideurs. Emil Spanyi a une bonne idée toutes les 5 minutes. Nous comptons bien le revoir pour poursuivre le débat.

