

U LAVAL — UNIVERSITÉ LAVAL

Département de musique

SPOK FREVO

Le jazz dans le nord du Brésil

Cours :	Séminaire de jazz
Professeur :	Gabriel Hamel
Étudiant :	Carlos Henrique Feitosa
Session :	Hiver 2016
Date de remise :	13 avril 2016

Introduction

La rencontre des musiques brésiliennes avec le jazz remonte aux années 1950, lorsque la samba rencontre le cool jazz pour donner naissance à la bossa nova. Cette fusion emblématique illustre la capacité des traditions musicales brésiliennes à dialoguer avec d'autres esthétiques mondiales, tout en conservant leur identité propre.

Une autre de ces rencontres remarquables a lieu en 2003, lorsqu'une musique traditionnelle du nord du Brésil appelée « frevo » est associée au jazz par un dénommé Spok, directeur du big band Spok Frevo. Pour bien comprendre ce mariage musical, il convient de présenter les origines et les caractéristiques du frevo ainsi que ses différents types, puis de retracer le parcours de Spok qui l'a mené à cette fusion inédite entre le frevo et le jazz.

Le frevo

Le frevo est un rythme de l'État de Pernambuco, situé dans le nord-est du Brésil. Issu du peuple, il est apparu dans la ville de Recife à la fin du XIXe siècle. Le frevo est à l'origine d'une danse de carnaval appelée passo, pratique festive qui lui confère son caractère populaire et exubérant.

Le premier enregistrement d'une pièce de frevo date de 1923, témoignage sonore de l'ancrage de ce genre dans la tradition musicale pernambucaine.

Caractéristiques musicales

Le frevo se distingue par plusieurs traits musicaux caractéristiques qui en font un genre unique :

- Rythme très rapide, joué en mètre binaire ou quaternaire
- Présence de syncopes quasi permanentes tout au long de la mélodie
- Introduction récente de la guitare dans l'instrumentation
- La basse joue l'équivalent du walking bass que l'on retrouve en jazz
- Harmonies assez simples et très répétitives

Note musicologique : L'utilisation du walking bass dans le frevo constitue l'un des premiers points de convergence naturelle

avec le vocabulaire jazzistique, bien avant la fusion explicite réalisée par Spok en 2003.

Les types de frevo

Le frevo se décline en trois grandes familles, chacune possédant ses propres caractéristiques instrumentales et vocales :

Le frevo-de-rue

Le frevo-de-rue n'est exécuté que par l'orchestre. Il est entièrement instrumental et constitue la forme la plus répandue dans les cortèges de carnaval.

Le frevo-de-rue comporte lui-même trois sous-divisions :

- Le frevo-cocotier : met en vedette les cuivres (trompettes et trombones), qui poussent des notes très hautes, d'où l'image du cocotier.
- Le frevo-coup-de-vent : met l'accent sur les saxophones, dont le souffle évoque une véritable tempête musicale.
- Le frevo étouffeur (abafo) : nécessite la rencontre de deux orchestres qui jouent simultanément le plus fort possible, cherchant à « étouffer » le son de l'autre, sans souci particulier de la justesse.

Le frevo-chanson

Le frevo-chanson est exécuté par le même orchestre que le frevo-de-rue, avec les mêmes arrangements, la même attaque et la même intensité. La différence fondamentale est qu'il est conduit par un chanteur ou une chanteuse, ajoutant ainsi une dimension lyrique à l'ensemble.

Le frevo-de-bloc

Le frevo-de-bloc est exécuté par un orchestre dit de pau e corda (bois et cordes), formé notamment de guitares, de cavaquinhos, de bandolims et de flûtes. Il est chanté par un chœur féminin, ce qui lui confère une couleur sonore distincte et plus intimiste.

Maestro Spok (Inaldo Cavalcante de Albuquerque)

Maestro Spok est originaire de Paulista, un petit village situé près de Recife, au Brésil. Sa vie musicale a été profondément marquée par un oncle prénommé Pessoa, saxophoniste qui dirigeait un orchestre de frevo appelé Tupi de frevo. C'est au sein de cet ensemble familial que Spok a commencé son apprentissage du frevo.

Par la suite, au Centre de formation professionnelle de créativité musicale de Recife, il approfondit la théorie musicale, la perception auditive et l'histoire de la musique. C'est là qu'il entre en contact avec ses premiers maîtres : Manoel Agostinho, Paulo Lira, Édson Rodrigues, entre autres.

Formation du big band

C'est précisément au Centre de formation professionnelle de créativité musicale de Recife qu'émerge l'idée de constituer un big band avec les élèves de l'établissement. Ce big band explorait des répertoires variés : jazz, samba, musique brésilienne en général. Sa formation instrumentale préfigurait déjà celle du futur Spok Frevo.

Influences musicales

Spok a été influencé par un éventail de sources musicales complémentaires :

- L'orchestre Tabajara du maestro Severino Araújo, qui pratiquait une grande diversité de styles
- La musique du maestro Duda, représentant du frevo traditionnel
- Les enregistrements des grands big bands américains (swing, bebop)

Nourri de ces influences croisées, Spok met en place un véritable laboratoire musical pour étudier et développer un répertoire conjuguant jazz et musique populaire brésilienne.

Le groupe Pernambucana et la naissance du Spok Frevo

Groupe Pernambucana (1996)

En 1996, Spok fonde le groupe Pernambucana, constitué pour accompagner Antonio Nobrega et Chico Science & Nação Zumbi. La même année, le groupe participe à l'enregistrement de l'album *In Pancada le Ganza* d'Antonio Nobrega et donne des concerts au Portugal, en France et en Autriche. Spok en assure la direction musicale.

C'est lors de ces tournées internationales que germe l'idée d'une fusion entre le frevo et le jazz. Spok en témoigne lui-même :

“Je voyageais avec Nobrega, dans les festivals à l'étranger, je commençais à penser à faire quelque chose de différent. J'ai vu ces musiciens improvisant, et je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose avec le frevo. Je jouais [le frevo] de façon traditionnelle, selon la partition, tandis que ces musiciens faisaient du jazz. Pas le jazz de Charlie Parker, de John Coltrane, ça avait plus à voir avec la liberté. D'autres musiciens apportaient déjà des nouveautés dans l'interprétation du frevo. Seules les personnes originaires de Pernambouco ont la liberté d'interpréter le frevo sans en perdre l'essence.”

— Spok, 2016

2003 : la scène

L'orchestre Spok Frevo participe à plusieurs festivals de jazz, au Brésil comme à l'étranger. En observant ce qui se passe dans ces contextes de concert, Spok réalise que le frevo doit trouver un nouveau cadre de diffusion. Jusqu'alors réservé aux carnivals, le frevo a besoin d'un public différent : assis, attentif, prêt à accompagner et participer activement à l'écoute musicale.

C'est ainsi que Spok invente le frevo-de-scène, une forme adaptée à la salle de concert, qui libère le genre des contraintes festives et lui ouvre de nouvelles possibilités expressives, notamment l'improvisation.

2004 : le premier album

En 2004, Spok apprend l'existence d'un programme gouvernemental appelé « Funcultura », qui permet à des artistes de bénéficier d'une bourse de production. Après l'enregistrement d'une maquette, le projet est accepté contre toute attente. L'orchestre peut ainsi produire un album de frevo-de-rue instrumental dans lequel les musiciens improvisent librement, à la manière des grandes formations de jazz.

Ce premier album, intitulé *Um passo de anjo*, constitue le manifeste sonore d'une fusion réussie entre tradition pernambucaine et liberté jazzistique.

Conclusion

Le frevo, musique traditionnelle de l'État de Pernambouco au Brésil, connaît une popularité nouvelle grâce à son association avec le jazz, telle que réalisée par Maestro Spok et le big band Spok Frevo. Ce mariage musical a conduit le frevo de la rue à la scène de concert, au grand plaisir de nombreux spectateurs désormais invités à l'écoute active et à la contemplation.

Comme c'est souvent le cas lorsqu'une musique traditionnelle est transformée ou fusionnée avec une autre esthétique, certains gardiens de la tradition s'opposent au mariage frevo-jazz consacré par Spok. Cette tension entre innovation et transmission constitue une question fondamentale pour l'avenir de ce genre : dans la mesure où cette musique nouvelle n'est enseignée dans aucune institution scolaire brésilienne, comment en assurer la transmission aux musiciens des générations montantes ?

Réflexion pédagogique : La démarche de Spok illustre parfaitement la notion de hybridation musicale comme vecteur

d'innovation, sujet central dans les études de jazz contemporain et la musicologie des Amériques.

Bibliographie

Livre

Teles, José. *Do frevo ao mangubeat*. São Paulo : Editora 34, 2000, p. 68-91.

Sources électroniques

- SpokFrevo Orquestra. Site officiel. <http://www.spokfrevo.com.br/>
- Jazz.org. Profil de SpokFrevo. <http://www.jazz.org/events/t-2701/Spokfrevo-Orquestra/>
- Brazil Club USA. Fiche de SpokFrevo Orquestra. <http://brazilclubusa.com/listing/spok-frevo-orquestra.html>
- Brasil Escola. Le frevo, danse et culture pernambucaine. <http://brasilecola.uol.com.br/>

Document audiovisuel

Spok; Pontes, G. SpokFrevo : Passo de anjo ao vivo. Vidéo de performance en direct, 2016.