

Ben Wendel *All One*

Sortie le 21 avril 2023

3 ans après la sortie de *High Heart*, le saxophoniste et compositeur new-yorkais hyper productif Ben Wendel délivre un chef-d'œuvre faisant la part belle à l'improvisation, avec *All One*, chez Edition Records. Au programme 6 arrangements où l'on entend Ben Wendel superposer jusqu'à 30 parties de saxophones ténor, alto et basset. Pour chacun des morceaux il invite un musicien de haut vol, distillant ainsi un véritable line up «all stars» tout au long de l'album. On y retrouve la chanteuse Cécile McLorin Salvant, le pianiste Tigran Hamasyan, le guitariste Bill Frisell, le chanteur José James, le trompettiste Terence Blanchard ou encore la flûtiste Elena Pinderhugues.

Les origines de *All One* remontent à l'adolescence de Ben Wendel. Entouré de partitions pour orchestre (sa mère, Dale Franzen, était soprano lyrique à l'Opéra de Los Angeles) et n'ayant pas encore de formation musicale à l'époque, il s'essayait à écrire des arrangements pour quintette à vent de pièces qu'il aimait particulièrement comme le cycle symphonique de Holst «Les Planètes». « Je rassemblais mes amis et nous essayions de jouer ces grandes pièces », se souvient Wendel. « Pourquoi je m'intéressais à ça, je ne sais pas. J'avais peut-être 14 ans - je n'avais aucune connaissance harmonique. Je regardais la partition, j'écoutais la musique et je devinais. Mais j'aimais tout simplement les sons que l'on peut obtenir avec un groupe de bois ou de cuivres. »

Déjà nommé aux Grammy l'artiste, compositeur et producteur connaît bien la dynamique collaborative. Son album plébiscité *The Seasons* (2018) a commencé comme une série de duos mensuels avec des artistes tels que **Julian Lage** et **Joshua Redman**, partagés via YouTube avant la réalisation de l'album. Il a coécrit des chansons avec **Julia Holter**, **Becca Stevens** ou encore **Gretchen Parlato** et s'est engagé dans une exploration collective intense - et terriblement créative - avec **Kneebody**. Ce groupe, sans leader, qui enregistrait pour la première fois en 2005, s'est retrouvé à la pointe du mouvement post-jazz, avec une approche explosive et chargée en intensité associant le langage rythmique de l'électronique et de l'indie rock à une interaction entre les musiciens débridée, hautement technique et souvent frénétique.

Label : **Edition Records**
Distribution : UnaVoltaMusic

Contact promo : Antonin Lennes - antonin@donnalee.fr - 06.77.99.38.82

donna lee.

Le processus de création de **All One** s'est avéré être bien différent, ne pouvant s'articuler uniquement autour de l'improvisation et d'un vrai travail de groupe. Travaillant à distance, en pleine pandémie, Wendel devait établir un cadre, définir les contours, avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire. Toujours sous l'emprise des grands ensembles et jouant toujours de son premier instrument, le basson, Wendel a commencé à imaginer un projet impliquant un chœur d'instruments à vent pouvant être accompagné de vocalistes ou d'instrumentistes. Comme il était encore prématuré de planifier une session avec un grand groupe de musiciens dans un studio, la meilleure option : la création d'un orchestre en DIY, le Wendel Ensemble. Il a commencé à esquisser des idées d'arrangements pour une chorale multi pistes de saxophones ténors et de bassons, dont il jouerait toutes les parties. Au moins, il y avait de quoi s'amuser.

Une fois le matériel sélectionné, **Wendel** a commencé à développer les arrangements. Bien qu'utilisant de nombreux logiciels de MAO, il est parvenu à esquiver l'enregistrement en MIDI. Lorsque ses bois donnent à entendre le son d'un ensemble de cuivres graves, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un plug-in sophistiqué. On sent que le développement de chaque morceau a été réfléchi et que Wendel cherché des façons originales d'amener dynamiques et tensions. Il explore par exemple la superposition d'accords en multipliant les pistes de bassons ; faisant usage, ici, d'un sens de l'intonation rigoureux, développé à l'**Eastman School of Music**, et absolument crucial dans cette situation. « *Lorsque vous additionnez les pistes pour un rendu dense, tout en étant capable de jouer 'très juste', il est possible de générer quelque chose de très imposant et impressionnant dans le son* », explique Wendel, ajoutant qu'il doublait rarement deux fois une note. « *Je voulais arriver à cette grande et luxuriante densité, sans qu'on ait l'impression que ce soit le travail d'une personne* »

Certains morceaux, comme l'interprétation hypnotique de "**I Loves You Porgy**" par **Cécile McLorin Salvant**, sont constitués de 30 parties de bois différentes. Parfois, le saxophone ténor est passé à l'octaver pour sonner plus bas, et créer une ligne de basse. à d'autres endroits, la basse est assurée par le basson - ou les bassons. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, **Wendel** et l'ingénieur **Steve Wood** se sont mis à expérimenter avec des réverbérations de différentes longueurs et profondeurs, jouer avec le plaçage des instruments dans le mix et utiliser des outils de post-production numérique pour créer un espace multidimensionnel.

Wendel a envoyé à chaque artiste une version brute de l'arrangement terminé, sans donner trop d'instructions, estimant que c'était à lui de créer une atmosphère dans laquelle ses collaborateurs se sentiraient à l'aise. « *Ces artistes ont des identités musicales tellement fortes - qui suis-je pour leur dire quoi que ce soit ? Je voulais une situation où il semblait évident [à partir de l'arrangement] que je connaissais les artistes, et qu'ils pouvaient s'en inspirer. Je voulais simplement qu'ils fassent ce qu'ils savent faire - si je n'ai rien à dire du tout, c'est que j'ai réussi* »

All One révèle des dimensions du talent de **Wendel** rarement mises en avant jusqu'ici; sa profonde compréhension de l'harmonie classique, l'articulation et le développement réfléchi des dissonances, son don pour créer des contrepunts lyriques marquants et un éventail de sonorités tourbillonnantes et impressionnistes. Malgré tout le travail de réflexion qu'ont nécessité ces œuvres, la musique, elle, est bien vivante. Le savoir-faire de Wendel en matière d'improvisation au ténor n'y est probablement pas pour rien. Il étire les mélodies au-delà de la partition dans des solos éblouissants en déviant les thèmes établis par des variations vibrantes et inattendues.

TRACKLIST : 1. I Loves You Porgy (Featuring **Cécile McLorin Salvant**) **2.** Wanderers (Featuring **Terence Blanchard**) **3.** Throughout (Featuring **Bill Frisell**) **4.** Speak Joy (Featuring **Elena Pinderhughes**) **5.** Tenderly (Featuring **José James**) **6.** In Anima (Featuring **Tigran Hamasyan**)

LINE UP : Ben Wendel, saxophone tenor & soprano, basson, EFX, percussions / **Cécile McLorin Salvant**, voix / **Terence Blanchard**, trompette / **Steve et Beth Wood**, percussions / **Bill Frisell**, guitare électrique et acoustique, EFX / **Elena Pinderhughes**, flûte / **José James**, voix / **Tigran Hamasyan**, piano