

Some musicians have a tendency to play music as if confined by the boundaries of their repertoires. But there are others - more curious and creative in nature – who initiate musical projects that occasionally whisk them well out of their comfort zones. China Moses and Raphaël Lemonnier are two cases in point. Musicians with such different musical careers that you'd never imagine them together.

China Moses, daughter of Dee Dee Bridgewater and director Gilbert Moses, has been steeped in music and the theatre world since she was a child. Exceptionally gifted, she released her first single *Time* (1996) at the age of 16 along with her first video directed by Jean-Baptiste Mondino. This success was followed by three albums: “China” (1997), “On Tourne en Rond” (2000) and “ Good Lovin’ ” (2004), turning her into a force to be reckoned with on the French *R'n'B* scene. Her albums saw her work with Swedish hip hop label Breaking Bread as well as renowned names like DJ Mehdi, Diam's, Karriem Riggins, Guru, Anthony Marshall and sound engineer Bob Power. In 2008 her curiosity led her on an adventure with a metal/soul band that experimented with a fascinating fusion of *rock*, *funk* and *hip hop* (*Sound Good To You*) in a quest to discover new sounds. She did the voice over for Princess Tiana in the French version of Walt Disney's film *The Princess and the Frog* (2009). She also sang on André Manoukian's “So in Love” album, recording several songs including the title track. With that old saying *sharing is caring* close to her heart, she loves to share her passion for music by appearing on music channels such as: MCM (1999-2001) and MTV France (2004-2011). In 2011 she joined the team for the 8th season of French TV show *Le Grand Journal* on Canal+ which she left in July 2012. Since October 2011 she has been presenting Jazz Radio's *Made in China* programme which airs Mondays to Fridays from 7 to 8pm. In a bid to manage her diverse activities as an entertainer, China launched her own production company in 2008 called MadeInChina Productions.

The career of pianist Raphaël Lemonnier on the other hand has always been focused on jazz. He made his debut at the age of 16 with the *Nimes Big Band* under the direction of Jeff Gilson and then went off on tour for a month to New Orleans with Labory's Creole Jazz Band. He developed a passion for boogie-woogie which he studied with Philippe Lejeune. The expert teaching

he received by Philippe Duchemin also helped to open up wider jazz horizons. With his heart set on living his passion for jazz to the full, Raphaël hotfooted it to New York in 1997. He played in some of Manhattan's top clubs and became one of a rare species of French students who played with pianist Jaki Byard (who recorded with Charlie Mingus & Eric Dolphy...). As a tribute to Erroll Garner (one of his main influences along with Oscar Peterson, Earl Hines and Count Basie) he recorded his first album entitled *Raphaël Lemonnier Jazz Trio* (1997). Upon his return to France, he worked on musical notation with Yvan Jullien and participated in a number of festivals (Nimes Jazz Springtime, Jazz in Montauban, Tangier Jazz Festival...). His activities also included composing music and jingles for TV channels LCI and ARTE. Far from remaining confined within the strict boundaries of jazz, his music became enriched by diverse influences as a result of different and positive encounters with other musicians, including a collaboration with Flamenco guitarist Gregorio Ibor-Sanchez that led to a composition about the Spanish War. He also performed with songstress Camille at the Café de la Danse in Paris. That's where he met China Moses, one of Camille's backing singers. Something clicked between them and they created a show called "Gardenias For Dinah", a tribute to their mutual idol Dinah Washington. She was the inspiration for the album *This One's For Dinah* which was released in 2009 by Blue Note and given a unanimous, big thumbs up by the critics.

She is currently recording *Crazy Blues*, a project that features China as both vocalist and producer. It was conceived as a tribute to some of the Great Dames of Blues and Soul whose careers have fascinated China over the years. They include Dinah Washington and some of her precursors and peers: Mamie Smith, Helen Humes, Lil Green, Ma Rainey, as well as stars like Esther Phillips, Nina Simone, Janis Joplin, Etta James, Ann Peebles and Donna Summer. This project was not without its challenges. If you walk cautiously down a musically majestic pathway marked by sublime masterpieces from the past, sung by exceptional musical greatness and the splendour of a bygone musical era you risk being the centre of unflattering comparison, a bit like being an amateur painter in a museum reproducing great works of art without revealing any secrets. To avoid this trap China Moses and Raphaël Lemonnier decided to exploit the resources provided by their own personal journeys marked by discovery, musical encounters and passion without worrying too much about labels or being confined by specific genres.

Therefore the songs veer from the originals with an innovative twist on composition and arrangements by Raphaël Lemonnier – who sometimes incorporates a Wurlitzer piano. As well as utilising the skills of musicians well versed in this type of exercise, they added horn orchestrations by Francois Biensan to bring a breath of fresh air to *Why Don't You Do Right*, a classic by Lil Greene with a memorable version by Peggy Lee; *Crazy Blues* by Mamie Smith which kick-started the trend for blues singers, *Cherry Wine*, the duo with Sly Johnson, originally sung by a young Esther Phillips, and Donna Summer's hit *Hot Stuff*. With the same spirit in mind, *You're Crying* is performed on this album using a string section – arranged by Jean-Claude Ghrenassia – that does not appear in Dinah Washington's version. Other songs on this album include the iconic *Work Song* by Nina Simone; *Closing Time*, a duo with Hugh Coltman, who also penned the words put to music by Raphaël, a song that brings the atmosphere of a bar at the end of the night to life and *The Mailman* *The Butcher and Me*, an original composition by China and Raphaël dedicated to different men evoked in the blues scene such as the doctor in *Dr Feelgood*, the dentist in *Long John Blues* and the TV repair man in *T.V. Is The Thing This Year*. An agile rhythm section backs the time-honoured and talented performances of a range of soloists. And to top it off there's China Moses, with her wonderful voice. Her growing confidence is evident in the authority of her performance of *Resolution Blues* by Dinah Washington, *You're Crying* (embellished by an exquisite solo by Luigi Grasso), the joyful dynamism of Etta James's *I Just Wanna Make Love To You* and coy emotion of *Just Say I Love Him* immortalised by Nina Simone with a fabulous trombone intro played by Bastien Ballaz. In short, by favouring spirit over form, these interpretations are a million miles from being a simple copy of the original. Along with these album songs, other songs have been recorded specifically for stage performances such as: *Kitchen Man* by Bessie Smith, the Empress of the Blues, *Today I Sing The Blues* by Helen Humes and Aretha Franklin and *Love Me Or Leave Me* sung so memorably by Billie Holiday. And that's because China and Raphaël prefer nothing more than to perform live in front of an audience surrounded by their musicians. 'We have been on tour to India, Japan and Montreal,' she says 'We opened for on B.B. King and Dionne Warwick. Our stage performances are organised like a show. I love to tell stories, I see myself as a jazz storyteller and I like to make sure that people smile in between songs.' A wonderful programme indeed.

Alain Tomas.

Certains musiciens restent avant tout des interprètes au service d'un répertoire aux frontières en apparence immuables. D'autres, plus curieux et plus entreprenants, initient des collaborations qui les mènent sur des chemins parfois éloignés de leurs préoccupations d'origine. C'est la démarche adoptée par China Moses et Raphaël Lemonnier, deux personnalités aux parcours différents que rien ne semblait devoir rapprocher.

China Moses, la fille de la chanteuse Dee Dee Bridgewater et du réalisateur Gilbert Moses, a baigné dès son enfance dans le monde de la musique et du théâtre. Particulièrement précoce, elle enregistre à l'âge de seize ans *Time* (1996), son premier *single*, qui fera l'objet d'un *clip* réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Ce succès est conforté par les recueils « China » (1997), « On Tourne en Rond » (2000) et « Good Lovin' » (2004) qui l'imposent comme une référence incontournable de la scène hexagonale du *R'n'B*. Pour ces albums, elle a travaillé avec le laboratoire de production suédois Breaking Bread et des personnalités comme Dj Mehdi, Diam's, Karriem Riggins, Guru, Anthony Marshall, ou encore l'ingénieur du son Bob Power. Sa curiosité lui vaut de participer, depuis 2008, à l'aventure d'un groupe metal/soul qui, à la recherche de nouveaux sons, expérimente une fusion séduisante du *rock*, du *funk* et du *hip hop* (*Sound Good To You*). Elle prête sa voix à la Princesse Tiana dans la version française de « La Princesse et la grenouille » de Walt Disney (2009). Elle participe aussi à l'album d'André Manoukian "So in Love" dont elle enregistre plusieurs titres dont celui donnant son nom au recueil. Illustrant le dicton « sharing is caring », elle aime partager sa passion de la musique en animant des émissions sur des chaînes musicales : MCM (1999-2001), MTV France (2004-2011). En 2011, elle intègre l'équipe de la 8e saison du Grand Journal sur Canal+ qu'elle quitte en juillet 2012. Depuis octobre 2011, Jazz Radio lui a confié les manettes de l'émission, « Made in China », diffusée du lundi au vendredi de 19h à 20h. Afin de gérer ses multiples activités d'*entertainer*, China a fondé en 2008 sa propre société de production MadeinChina Productions.

Le pianiste Raphaël Lemonnier a lui toujours évolué dans le monde du jazz. Débutant à seize ans dans le *big band* de Nîmes dirigé par Jeff Gilson, il part un mois en tournée à la Nouvelle Orléans avec le Labory's Creole Jazz Band. Passionné par le boogie-woogie qu'il étudie avec Philippe Lejeune, il bénéficie aussi

des conseils avisés de Philippe Duchemin qui lui ouvrent des horizons jazzistiques plus vastes. Décidé de vivre pleinement sa passion : le jazz, Raphaël part à New York en 1997. Il se produit dans les principaux clubs de Manhattan et devient l'un des rares élèves français de Jaki Byard (pianiste de Charlie Mingus, Eric Dolphy...). En hommage à Erroll Garner, l'une de ses influences principales avec Oscar Peterson, Earl Hines et Count Basie, il enregistre son premier disque intitulé « Raphaël Lemonnier Jazz Trio » (1997). De retour en France, il travaille l'écriture avec Yvan Jullien et participe à de nombreuses manifestations (Printemps du Jazz de Nîmes, Jazz in Montauban, Festival de Jazz de Tanger...). Parmi ses activités, signalons la réalisation d'habillages sonores et de *jingles* pour des chaînes de télévision comme LCI et ARTE. Loin de rester cantonnée au strict domaine du jazz, sa musique s'enrichit d'influences diverses générées au cours de rencontres bénéfiques. Celle avec le guitariste flamenco Gregorio Ibor-Sanchez aboutira à un spectacle sur la guerre d'Espagne. Il aime aussi participer à des spectacles comme celui que Camille donne au Café de la Danse à Paris. Il y rencontre China Moses, une des choristes de Camille. Le courant passe et ensemble, ils créent le show « Gardenias For Dinah », un hommage à leur idole Dinah Washington, qui fera l'objet de l'album « This One's For Dinah » paru en 2009 sur le label Blue Note et unanimement apprécié par la critique.

Vient maintenant « Crazy Blues » dont China est la productrice et la voix. Ce projet est conçu comme un hommage rendu à quelques grandes Dames du blues et de la Soul dont les trajectoires l'ont fascinée. Parmi elles, Dinah Washington et quelques-unes de ses devancières et contemporaines : Mamie Smith, Helen Humes, Lil Green, Ma Rainey, et des figures comme Esther Phillips, Nina Simone, Janis Joplin, Etta James, Ann Peebles et Donna Summer. Une telle démarche n'est pas sans risque car suivre pas à pas une voie royale balisée par des chefs d'œuvre du passé sanctifiés par la grandeur hors norme d'un interprète et le faste d'une époque à jamais révolue revient à s'exposer à des comparaisons périlleuses et à jouer le rôle de ces peintres amateurs qui reproduisent dans les musées les toiles des grands maîtres sans en révéler le secret. Évitant ce piège, China Moses et Raphaël Lemonnier ont choisi d'exploiter les ressources de leurs itinéraires personnels fait de découvertes, de rencontres, de coups de foudre, sans se soucier des étiquettes et se laisser enfermer dans un genre particulier. Ainsi, les titres proposés se démarquent des versions de référence par une structure originale et des arrangements élaborés par

Raphaël Lemonnier qui utilise parfois un piano Wurlitzer. Servis par des musiciens rompus à ce genre d'exercice, s'ajoutent les orchestrations pour les cuivres de François Biensan qui parent d'une nouvelle jeunesse *Why Don't You Do Right*, le succès de Lil Greene dont Peggy Lee a laissé une version mémorable ; *Crazy Blues* de Mamie Smith qui initiera la vogue des chanteuses de blues, *Cherry Wine*, le duo avec Sly Johnson évocateur de la vie d'Esther Phillips, et *Hot Stuff*, le *hit* de Donna Summer. Dans le même esprit, *You're Crying* est présenté ici avec une section de cordes - arrangée par Jean-Claude Ghrenassia - absente de la version de Dinah Washington. On y trouve aussi l'emblématique *Work Song* de Nina Simone ; *Closing Time*, un duo avec Hugh Coltman, par ailleurs l'auteur des paroles mises en musique par Raphaël, qui restitue l'ambiance d'un bar en fin de soirée et *The Mailman The Butcher and Me*, une composition originale de China et Raphaël dédiée aux différents personnages masculins évoqués dans des blues comme le docteur de *Dr Feelgood*, le dentiste de *Long John Blues* ou le réparateur de télévision de *T.V. Is The Thing This Year*. Soutenus par une section rythmique au jeu souple, les différents solistes interviennent avec le talent qu'on leur connaît. Et puis, il y a China Moses dont la personnalité vocale s'est encore affirmée. Son chant a gagné en assurance comme le montrent l'autorité dont elle fait preuve dans *Resolution Blues* de Dinah Washington, *You're Crying* embelli d'un solo aérien de Luigi Grasso, le dynamisme réjouissant de *I Just Wanna Make Love To You* d'Etta James et l'émotion pudique qui se dégage de *Just Say I Love Him* immortalisé par Nina Simone et bénéficiant ici d'une superbe introduction au trombone de Bastien Ballaz. Bref, privilégiant l'esprit à la forme, ces interprétations dépassent de loin la simple réplique. À côté des titres de l'album, d'autres destinés plus spécifiquement à la scène ont été enregistrés : *Kitchen Man* de Bessie Smith, l'impératrice du blues, *Today I Sing The Blues* d'Helen Humes et Aretha Franklin et *Love Me Or Leave Me* dont Billie Holiday a laissé une version mémorable. Car China et Raphaël, entourés de leurs musiciens, privilégient le contact avec le public : « Nos tournées nous ont amenés en Inde, au Japon et à Montréal, déclare t-elle. Nous avons assuré les premières parties de B.B. King et Dionne Warwick. Nos prestations sur scène sont organisées comme un spectacle. J'aime raconter des histoires, je me considère comme une conteuse d'histoires de jazz et j'aime faire sourire entre deux chansons. » Un beau programme.

En bonus, trois versions en mp3 : *Where Did Your Love Go* des Supremes feat Sly Johnson, *I Can't Stand the Rain* d'Ann Peebles feat Pierrick Pedron et *He May Be Your Man* d' Helen Humes.

Alain Tomas.