

2008 - Canada

Biographie

Hilario Durán

Pianiste cubain, Compositeur, Arrangeur, Chef d'Orchestre, Éducateur

ALMA Records Recording Artist / Universal Music Canada

Hilario Durán (Hilario Luis Durán Torres) est né à la Havane, Cuba, en 1953. Comme plusieurs musiciens cubains, Hilario est né au sein d'une famille musicale entouré par une variété d'influences musicales sur une base journalière. Sa grand-mère jouait de la guitare, sa mère avait étudié le piano et son père, *Hilario Durán Senior*, jouait de la guitare et a chanté toute sa vie. La maison familiale des Durán était remplie de sonorités provenant de la très diversifiée collection de disques passant du classique au jazz en incluant de la musique populaire de partout dans le monde. Hilario débuta le piano à l'oreille dès l'âge de huit ans. Il jouait le piano comme si c'était un jouet et sa mère ne pouvait l'éloigner de l'instrument – elle dû verrouiller le piano et cacher la clef!

Au cours des années 1940, le père d'Hilario faisait partie d'un mouvement musical cubain appelé "*Movimiento del 'Feeling'*" (*Le mouvement des sentiments*). Hilario sénior avait l'habitude de se rencontrer avec le groupe de musiciens dans *Callejón de Hamel*. Parmi ces musiciens il y avait *Omara Portuondo, José Antonio Méndez, Cesar Portillo de la Luz, Angel Diaz, Níco Rojas* et *Frank Emilio Flynn*. Le père d'Hilario introduit *Elena Burke* à ce mouvement. Le père d'Hilario était très amical avec chacun des musiciens de ce groupe. Lorsqu'Hilario était un jeune garçon, la grande Omara emménagea dans une maison de l'autre côté de la rue de celle de la famille Durán et un jour elle entendit Hilario jouer sur le piano de sa sœur. Quelques jours plus tard, elle frappa à sa porte et lui présenta un cadeau – sa première copie d'une partition musicale pour la chanson *Debí Llorar*, par *Giraldo Piloto* et *Alberto Vera*.

Jeune garçon, Hilario était obsédé par le piano et s'absorbait sur le travail d'artistes tels que *Errol Garner, Roy Eldridge, Harry James, Jachaturian, Tchaikovsky, Gershwin, Ernesto Lecuona, Bola de Nieve, Vicentico Valdés, Adolfo Guzman* et *Frank Emilio Flynn*. Il écoutait, apprenait, imitait et tentait de reproduire toute la musique qu'il entendait. Ses parents ont donc décidés de donner à lui et sa sœur des cours de piano privés avec différents professeurs à la Havane incluant *Caridad Mezquida*, la tante du grand guitariste cubain *Leo Brower*.

En 1968, Hilario a étudié le piano à temps partiel à l'*Amadeo Roldan Conservatory of Music* et il a aussi pris des cours privés avec *Andrea Mesa*, un professeur de piano bien connu à la Havane. En 1969, Hilario fut accepté comme étudiant à temps plein à l'*Amadeo Roldan Conservatory of Music* et il fut sous la tutelle du professeur *Oscar Lorie*, un des enseignants les plus chéris aux yeux d'Hilario.

Pendant cette période, Hilario devint dépendant du jazz et il écoutait des enregistrements par *Stan Kenton, Dizzy Gillespie, Charles Lloyd, Keith Jarrett, Chucho Valdes* et il écoutait aussi à des enregistrements d'artistes provenant de pays d'Europe de l'est tels que la Tchécoslovaquie, la Russie, l'Allemagne et la Pologne. De plus, pendant cette période, il était difficile de trouver certains enregistrements jazz américains, alors Hilario et ses amis musiciens *Justo Gabriel Perez* (flutiste), *Mario*

Fabian (saxophoniste et pianiste) et *Orestes Urfe* (flutiste et fils du musicien *Odilio Urfe*) écoutaient ce qu'ils étaient capable de trouver provenant d'ondes radiophoniques à courte fréquence.

En 1970, Hilario débuta son service militaire à Cuba et joua de la clarinette avec le groupe militaire "*Estado Mayor del Ejército*". Ceci lui donna l'opportunité de travailler avec des musiciens tels que *Jorge Reyes*, *Elpidio Chapotín*, *Carlos del Puerto* et *Ignacio Berroa*, et aussi avec le directeur *Remberto Egües*.

Hilario visita une variété de clubs qui présentaient des jazz bands. Plusieurs des orchestres big band performaient dans différentes salles tels que *The Tropicana*, *Salon Rojo* (Capri Hotel), *Palermo Club*, *The Copa Room* (Havana Riviera Hotel), *El Parisien* (Hotel Nacional) et *Caribe Cabaret* (Habana Libre Hotel). Hilario se souvint, "*J'étais fasciné par le son créé par la combinaison de cuivres et de saxophones. Mon rêve était de jouer pour un de ces orchestres, un jour*".

Hilario Durán termina son service militaire en 1973 et commença à travailler comme un musicien professionnel avec le *Los Papa Cun-Cun Ensemble* de Cuba, ensemble pour lequel il était substitué au piano pour le grand pianiste *Freddy Gonzalez de la Maza*. Cet ensemble était dirigé par *Evaristo Aparicio* qui était connu pour son travail de composition pour l'orchestre cubain légendaire *Los Van Van*. Hilario disait: "*Jouer avec Los Papa Cun-Cun et avec le grand Evaristo Aparicio fut une expérience extraordinaire pour moi, j'ai beaucoup appris à propos des formes musicales tels que les tumbaos et les montunos*". Hilario a aussi travaillé avec *The Castellanos Orchestra* (suite au décès de *Beny Moré*).

Au milieu des années 1970, la carrière d'Hilario a pris une importante nouvelle direction lorsque *Chucho Valdes*, le grand pianiste cubain, pris la décision de quitter le *Orquesta Cubana de Música Moderna* pour aller travailler avec son groupe légendaire *Irakere*, ce qui mena *Chucho* à demander pour que Hilario Durán soit son remplaçant. Cette requête honorable propulsa Hilario à des nouveaux territoires musicaux sous la direction musicale de *German Pifferrer*, qui introduit Hilario aux rouages des fameux orchestres de type big band. Avec le *Orquesta Cubana de Música Moderna*, Hilario apprit et collabora avec plusieurs autres grands musiciens tels que *Guillermo Barreto*, *El Chino Lam*, *Braulio Hernandez*, *Adalberto Lara*, et *Güajiro Mirabal*. Cet orchestre apporta aussi à Hilario l'opportunité de voyager et de jouer dans plusieurs festivals et événements en Europe de l'est ainsi que partout à Cuba. Le *Orquesta Cubana de Música Moderna* donna aussi à Hilario l'opportunité d'apprendre l'orchestration en jouant les partitions par des arrangeurs tels que *Rafael Somavilla*, *Armando Romeu*, and *German Pifferrer*.

Pendant la même période à Cuba, Hilario s'impliqua dans une variété de projets différents où il s'exprima de plus en plus en tant que pianiste et aussi en tant qu'arrangeur. Il était une partie intégrale du *Cuban All Stars Orchestra* qui évolua avec *Oscar D'Leon*, au *Varadero Festival*. Hilario a aussi travaillé aux fameux studios d'enregistrement *EGREM* comme pianiste au début, mais ensuite comme arrangeur, compositeur et directeur musical, où il a travaillé avec des artistes tels que *Omara Portuondo*, *Miriam Ramos*, *Amaury Perez Vidal*, *Donato Poveda*, *Silvio Rodriguez*, et *Beatriz Marquez*. Hilario a aussi travaillé comme arrangeur avec *German Pifferrer*, *Demetrio Muñiz* (qui a été directeur pour le *Buena Vista Social Club*) et *Rolando Baró* à plusieurs cabarets de la Havane tels que le *Caribe* (*Habana Libre Hotel*); le *Cabaret Parisien* (*Hotel Nacional*); le *Salon Rojo* (*Hotel Capri*); le *Cabaret Tropicana* et le *Cabaret Internacional* situé sur la plage de Varadero.

En 1981, le grand trompettiste cubain *Arturo Sandoval* invita Hilario Durán à rejoindre son groupe comme pianiste et arrangeur, ainsi que pour participer à la direction artistique de son groupe, de 1981 à 1990. Cette période fut excitante pour Hilario et lui donna l'opportunité de se développer encore plus en tant

qu'artiste et lui permit de jouer pour plusieurs festivals à travers le monde. Avec le groupe d'Arturo, Hilario partagea la scène avec *Dizzy Gillespie* qui se joignit au groupe pour une série de performances à Umbria en Italie; Trinidad & Tobago; le travail de *Ronnie Scott*, in England; San Juan, Puerto Rico et aussi à son Cuba natal au *The Havana Jazz Festival*, en tant que membre du *All Star Orchestra*. Le groupe d'Arturo partagea la scène aussi avec *Michel Legrand* pour un concert à Nice, en France. Hilario fit une apparition dans le film "*Una Noche en La Habana*" avec *Dizzy Gillespie*, *Arturo Sandoval*, et *Gonzalo Rubalcaba*. En 1982, Hilario remporta le prestigieux prix musical cubain, le *Premio EGREM*, pour le titre de meilleur arrangeur de l'année. En 1987, Hilario Durán voyagea pour la première fois au Canada avec le groupe d'Arturo où ils se produisirent au *Spectrum* pendant le *Festival International de Jazz de Montréal*.

En 1990, *Arturo Sandoval* quitta Cuba pour commencer sa nouvelle vie aux États Unis. Les musiciens demeurèrent à Cuba et Hilario réorganisa les membres restants et débuta un projet qu'il voyait comme une nouvelle perspective '*a new perspective*' ... Hilario décida de nommer ce groupe *Perspectiva*. *Perspectiva* fit la tournée de l'Europe et de l'Amérique du sud et joua avec le *Orquesta Sinfonica Nacional de Cuba (Orchestre Symphonique National de Cuba)* à guichets fermés au *Carlos Max Theatre* de Cuba (qui a une capacité de 5500 personnes). *Perspectiva* enregistra deux albums, *Tiembra Tierra* et *Buscando Cuerdas*. Encore pendant cette période, Hilario collabora avec *Chucho Valdes*, qui le commissionna pour effectuer les arrangements pour *Irakere*. Une partie de son travail peut être entendu sur l'album *Indestructible*.

Les années 90 ont présentés une décennie de changements dans le vie de Hilario Durán. En 1991, le batteur regretté *Guillermo Barreto*, avec qui Hilario a travaillé dans le *Orquesta Cubana Música Moderna*, l'introduit au flutiste canadien *Jane Bunnnett*. Jane invita Hilario à jouer sur son album *Spirits of Havana* avec *Gonzalo Rubalcaba*, *Frank Emilio Flynn*, *Yoruba Andabo* et la chanteuse *Merceditas Valdes*. *Spirits of Havana* gagna le prix canadien *JUNO* en 1992. À l'invitation de Bunnnett, Hilario performa à Toronto au Canada avec le groupe de *The Spirits of Havana* avec *Merceditas Valdes* et plusieurs autres. En 1994, Jane Bunnnett invita Hilario Durán une fois de plus à Toronto pour enregistrer *Rendezvous Brazil Cuba*, avec *Carlito Del Puerto Jr.* et les frères brésiliens *Filo & Celso Machado*.

Hilario continua son travail comme pianiste, arrangeur et directeur avec *Jane Bunnnett & Spirits of Havana*. Ils tournèrent pendant trois années, jouant dans plusieurs festivals de niveau international en Amérique du nord et en Europe. En 1994, lors d'une de ses visites à Toronto, Hilario rencontra le bassiste canadien *Roberto Occhipinti* pour la première fois, et ils ont joués dans quelques soirées ensemble. Jane et son mari, le trompettiste canadien *Larry Cramer*, produirent trois albums pour Hilario Durán sous l'étiquette *Justin Time Records*: le premier album solo d'Hilario *Francisco's Song* en 1996, le deuxième album *Killer Tumbao* en 1997, enregistré aux studios *EGREM* à Cuba dont faisait partie les grands percussionnistes cubains *Tata Güines* et *Changuito*; et aussi *Roberto Occhipinti* à la basse. L'album *Kiler Tumbao* présentait pour la première fois à l'enregistrement le travail conjoint de *Hilario Durán* et *Roberto Occhipinti*. Hilario effectua un troisième album avec Jane et Larry appelé *Havana Nocturna* qui parut en 1999, avec *Jane Bunnnett*, le batteur *Horacio "El Negro" Hernandez*, et le bassiste *Roberto Occhipinti*.

En 1998, Hilario Durán débuta un nouveau chapitre de sa vie, quittant Cuba et se relocalisant à Toronto, Canada, avec sa femme *Cristobalina* et leur fille *Yailen*, qui est aussi une pianiste, chanteuse et compositrice. Lorsqu'ils sont arrivés à Toronto, Hilario s'est immédiatement immergé dans la communauté musicale locale et a aussi travaillé à l'étranger avec de différents artistes. Un fait saillant

de cette période fut une performance au *The Drummers Festival* au New Jersey, États Unis – avec *Horacio “El Negro” Hernandez, John Patitucci, Michael Brecker et Mark Quinones*. Ce concert fut de plus filmé.

Hilario continua à travailler et à s'établir dans ce nouveau pays. Il proposa ses services comme professeur au *Humber College Music Department / School of Arts and Technology* à Toronto. Il fut invité par l'étiquette canadienne *Solitudes* pour enregistrer le disque compact *Havana Remembered*. Hilario mis sur pied une brochette d'artistes canadiens et cubains pour cet album. *Havana Remembered* est une collection de musiques traditionnelles cubaines se situant entre les années 1920 et 1940. En 2001, *Havana Remembered* se fit décerner une nomination *JUNO* pour le meilleur album musique du monde.

En octobre 2002, le saxophoniste *Paquito D'Rivera* invita Hilario, le violoniste *Regina Carter* et le chanteur Brésilien légendaire *Leny Andrade* à performer à *The World Festival Orchestra* au *Ney Jersey Performing Arts Center*. Hilario composa *Suite Afro-Cubana* pour cet événement.

En 2004, Hilario Durán signa un contrat d'enregistrement avec l'étiquette canadienne *ALMA Records*, présidé par *Peter Cardinali*. Hilario rencontra Peter par *Roberto Occhipinti*, qui avait aussi signé avec *ALMA*. Cette étiquette s'engagea à présenter Hilario Durán comme un pianiste, chef de groupe, compositeur et arrangeur sous son propre nom. En 2004, Hilarioregistra son premier disque compact sur *ALMA*, produit par *Roberto Occhipinti* et appelé *New Danzon*, présentant *Roberto* à la basse et *Horacio “El Negro” Hernandez* à la batterie. *New Danzon* gagna le prix canadien *JUNO* pour meilleur album contemporain de l'année en 2005. La même année, l'étiquette *ALMA* présenta le deuxième enregistrement d'Hilario, *Encuentro en La Habana*, qui est une réunion avec les anciens membres de *Perspectiva* et est une célébration musicale de la grande énergie, spontanéité et créativité que le groupe partageaient. Cet album fut enregistré aux studios *EGREM* à la Havane. *Encuentro en la Habana* fut de plus produit par *Roberto Occhipinti*, qui fut nommé pour un prix canadien *JUNO* en 2006.

La relation musicale et l'amitié entre Hilario et *Roberto Occhipinti* donna naissance à plusieurs autres collaborations et performances sensationnelles. *Roberto*, avec tout son enthousiasme et son support, encouragea Hilario à réaliser un de ses rêves musicaux; un rêve qui date de l'époque où il résidait à Cuba. Ensemble, les deux musiciens ont formés un groupe, le *Latin Jazz Big Band*, qui présentait la crème de la crème des musiciens canadiens et cubains. Ils ont présentés leur première performance au *The Distillery Jazz Festival* de Toronto en 2005, en ensuite plusieurs autres performances en Ontario au Canada incluant le *Big Band Festivals*, le *Beaches Jazz Festival* de Toronto, le *Ottawa Jazz Festival*, le *Markham Jazz Festival*, le *Oakville Jazz Festival* et le *Chet Baker Festival* de Toronto avec des artistes spéciaux invités *Randy Brecker* et *Jane Bunnett*.

Ce *Latin Jazz Big Band* mena à une idée pour le nouvel enregistrement d'*ALMA Records* en 2006, *From the Heart* présentant *Hilario Durán and His Latin Jazz Big Band*, produit par le président d'*ALMA Records* *Peter Cardinali*. En 2007, *From The Heart* se mérita le prix *JUNO* pour meilleur album jazz contemporain; et il reçut une nomination pour le prix américain *Grammy* pour la meilleure performance solo pour la composition d'Hilario Durán "*Paq Man*". *From The Heart* présentait *Roberto* à la basse et comme invités spéciaux *Paquito D'Rivera, Dione Taylor et Horacio “El Negro” Hernandez*. Ce big band joua au *Toronto Downtown Jazz Festival* avec une apparition spéciale par *Paquito D'Rivera* et *Dione Taylor*.

Depuis qu'il a emménagé au Canada, Hilario Durán est devenu une partie intégrale et importante de la scène musicale et de sa communauté. Ses présents projets musicaux comme chef incluent *The Hilario*

Durán Trio, Hilario Durán & Orquesta Havana Remembered et *Hilario Durán & His Latin Jazz Big Band*. Hilario est un membre facultaire du *Humber College* de Toronto, agissant comme professeur associé de piano et directeur d'ensemble. Hilario performe aussi présentement comme artiste invité auprès d'artistes internationaux et d'orchestres.

En addition à ses nombreux prix, nominations et honneurs, Hilario Durán a récemment reçu un prix *Chico O'Farrill Lifetime Achievement Award* du *Latin Jazz USA* en 2007 aux États Unis pour l'ensemble de son œuvre et pour sa contribution remarquable au jazz Afro-Cubain et Latin. Ce prix fut présenté à un concert au *Arttime Theater* à Little Havana, Miami, Floride, où Hilario Durán était l'invité spécial du légendaire congouero, *Candido Camero*.

Hilario Durán vit maintenant à Toronto, Ontario, au Canada. À l'été 2008, Hilario Durán mènera son *Hilario Durán Trio* lors d'une tournée d'un océan à l'autre du Canada, avec *Roberto Occhipinti* à la basse et *Mark Kelso* à la batterie. Hilario travaille présentement sur son nouvel enregistrement sur *ALMA Records* avec une date de lancement annoncée bientôt.

www.hilarioduran.com
www.almarecords.com

CONTACT ET INFORMATION

Artist Management

Glenda Rush
514-276-6870
Vivo Musique Internationale
Montreal, Quebec, Canada.
glendavivo@sympatico.ca
www.vivomusique.com

ALMA Records - Publicité

Contact: Jane Harbury
Jane Harbury Publicity
416-960-1568
jane@harbury.ca
www.almarecords.com

ALMA Records

Contact: Kristy Cardinali
260 Adelaide St. E., Suite 10
Toronto, Ontario M5A 1N1
T: 416-494-2562
F: 416-494-2030
kristy@almarecords.com
www.almarecords.com

