

Orchestre National de Jazz Shut Up and Dance Review

Album. Released 4 October 2010.

BBC Review

Proof that intricately constructed orchestral music need not be a sit down affair.

Kevin Le Gendre 2010-11-17

Dance and jazz don't often shuffle into the same semantic space these days, so this is an intriguing proposition in more ways than one. Although the title is the name of one of the emblematic house labels of the 90s, it also implies that whosoever vacates their seats to shake a leg, should partake in that crucial activity so often forgotten by music lovers – listening.

One of France's great national institutions, Orchestre National de Jazz has done sterling work since the mid-80s and this latest project, under the artistic direction of Daniel Yvinec, is progressive, bracing big band music for ears as well as feet. It is

a worthy successor to 2009's *Around Robert Wyatt*, an intelligent re-imagining of the Soft Machine man's oeuvre. With the charts of John Hollenbeck, drummer and composer-in-chief of the much-feted Claudia Quintet, on their music stands, ONJ's five winds and five-piece electric rhythm section again have rich source material at their disposal, not least because Hollenbeck has mused at length on the notion of groove, dance and movement.

This has yielded compositions that strike an artful balance between engaging rather than monotonous ostinato figures and astute changes in harmony, tempo or meter, which is, of course, something that has historical precedents from Ellington to Don Ellis. But, as is often the case in his Claudia work, Hollenbeck has a real knack for creating mobile thickets of counterpoint and interlocking gamelan-like motifs that give the work a kind of omni-directional quality: there is sideways as well as forward motion.

ONJ executes the material brilliantly with soloists such as saxophonist Matthieu Metzger and pianist Eve Risser lacing their statements with deftly handled electronics that enhance the general hypnosis of the scores. The last point to make is that Gilles Olivesi and Boris Darley's superlative engineering gives the music a warmth and thickness that matches the best records in techno or hip hop, with the sub-bass tones in particular jumping out of the speakers. Proof that intricately constructed orchestral music need not be a sit down affair.

THE BUFFALO NEWS

MUSIC » Disc reviews

Published:

April 29, 2011, 4:58 PM

Updated: May 1, 2011, 8:36 PM

Daniel Yviniec and John Hollenbeck, "Shut Up and Dance" performed by the Orchestre National de Jazz
[Bee Jazz, two discs]

4 stars

Orchestra National de Jazz "Around Robert Wyatt" conducted by Daniel Yviniec, arranged by Vincent Artaud *[Bee Jazz, two discs]*

3 and 1/2 stars

Ecclesiastes was wrong. There is something new under the sun. To wit, a gorgeous new kind of orchestral jazz from Europe that takes the art of jazz orchestration and composition way beyond what is commonly heard from American jazz orchestras. It would, frankly, be impossible without the kind of economic support that the great European jazz orchestras get from governments, radio, etc. But the result here on "Shut Up and Dance" is that one of the greatest living jazz composers John Hollenbeck of the Claudia Quintet (listen to "Eternal Interlude" by Hollenbeck's Large Ensemble from 2009) has produced one of the greatest jazz discs of 2011 by large measure. If the title leads you to expect some sort of pop dance music, forget it. This is music that, as its publicity says, includes "a ping pong ball bounding across piano wire, miscellaneous objects mistreated by computer software, instrument keys, hands rubbing, PVC tubes morphing into melodies." It is unmistakably jazz but is fully cognizant with the most advanced music of both the classical and pop worlds, and all played at the highest level by Yviniec's French orchestra. "Around Robert Wyatt" is a distinctly lesser effort built on the music of the legendary European omni-fusion fantasia band, Soft Machine. It is "Shut Up and Dance," though that fully convinces you that Hollenbeck is a jazz composer who has taken the next step in jazz after the first successive steps in jazz orchestration beyond Duke Ellington were taken by Gil Evans and Maria Schneider. (*Jeff Simon*)

<http://www.buffalonews.com/entertainment/gusto/music/disc-reviews/article407825.ece>

Orchestre National de France/John Hollenbeck: Shut Up and Dance – review

(BeeJazz)

4 / 5

John Fordham

guardian.co.uk, Thursday 21 October 2010 22.00 BST

Orchestre National De Jazz

Shut up and dance

Bee Jazz

2010

For much of this thoughtful and ambitious double album you might be wondering where the "orchestre" is, or for that matter the dance grooves summoned by the title. But, as France's national jazz band under director/composer Daniel Yvinec showed with their Robert Wyatt tribute last year, direct routes aren't their game. This repertoire is John Hollenbeck's, the American drummer/composer famous for steering one of the most original contemporary jazz groups, the Claudia Quintet. Yvinec's musicians similarly embrace folk, contemporary-classical forms, jazz-rock themes that recall Frank Zappa, and fragments that grow into richly coloured, mobile shapes. The pieces showcase soloists, from Antonin-Tri Hoang's bass clarinet over Frisell/Morricone guitar sounds, to hovering classical-choral effects for pianist Eve Risser, to arrhythmic dances for tenor saxophonist Rémi Dumoulin, and a percussion tone-poem to fade out on. You might expect a state-backed band to be more conservative, but this group is as boldly independent as the Claudia Quintet itself.

Orchestre National de Jazz: Shut Up and Dance

By John Garratt 21 July 2011

PopMatters Associate Music Editor

Bland music may cause the listener to come up short on adjectives, but exceptional music can totally rob your mouth of convenient genre names and labels. The latter is what's going on with Orchestre National de Jazz's *Shut Up and Dance* project, a sideways nod to modern big band featuring the compositions of

John Hollenbeck. Under the current direction of Daniel Yvinec, this French ensemble tailor-fits each tribute it takes on, and *Shut Up and Dance* is all the more inspiring for being all over the map. Modes, moods and chops are plentiful as only superb writing and arranging will allow. It may be technically described as big band homage, but this recording is tied to nothing. And if there is any justice in the world, this album will make everyone forget about Paula Abdul's album of the same name.

Rating: 8

<http://www.popmatters.com/review/142244-orchestre-national-de-jazz-shut-up-and-dance/>

Extended Analysis

Orchestre National De Jazz: Shut Up And Dance

By **JEFF DAYTON-JOHNSON**, Published: January 13, 2011 | [12,062 views](#)

Daniel Yvinec's first foray as artistic director of France's National Jazz Orchestra, a tribute to English rock oddball Robert Wyatt (Around Robert Wyatt, Bee Jazz, 2009) drew well-deserved critical praise. To some, however, it sounded more like a pop masterpiece than appropriate fare for state-sponsored guardians of the jazz repertoire. "Is this an ONJ?" sniffed pianist and former ONJ director Antoine Herve (class of 1987-1989) in a magazine interview. "You could start by removing the 'J...'" The stakes were thus high for Yvinec to turn in a more reverential set the second time round.

Percussionist and composer Hollenbeck, who composed all the pieces herein, meanwhile, could stand, if anything, to let his hair down. His records have been praised to the skies but skirt ever closer to the seriousness of contemporary classical composition.

The Yvinec-Hollenbeck collaboration on Shut Up And Dance is a formidable achievement for many reasons, but not least among them is that it manages to restore a luster of seriousness to Yvinec even as it lends a tinge of whimsy to Hollenbeck.

The two-disc set is not the backbeat-driven funkfest that the title might imply. Dance is an overriding concern of the material, and you may well be motivated to motor-vate as you listen to the majority of the pieces on Shut Up And Dance. But Hollenbeck takes a much broader view of dance: without being ethnically or historically specific, the compositions evoke dance in its ceremonial or religious aspects more than as a courtly prelude to getting down.

And the principal building block of the performances is percussion: long complex rhythmic lines, overlapping and interlocking. In this way, Hollenbeck's compositions resemble the work of Steve Reich and Philip Glass, or the synthesis of Reich's and Glass's classical compositions and the good-foot virtuosity of James Brown effected by Nik Bärtsch. As with those musicians, the repetitive rhythmic patterns establish an almost pictorial stillness.

But unlike Reich, Glass and Bartsch, Yvinec and Hollenbeck come off as less mechanistic and more living and breathing: there are solos and improvisation and signs of life amidst the ritual. In this respect, this record is a distant relative of Duke Ellington's "Afrique," from his masterpiece *The Afro-Eurasian Eclipse* (Original Jazz Classics, 1971): a fundamentally drum-led composition with the full resources of the big band deployed to drive the point home. (Take that, doubting Thomases who worry that Yvinec's young charges are not getting a grounding in the classics of the genre.)

Nowhere is this mixed musical heritage more clear on the ONJ record than "Praya Dance," a ferociously multilayered percussion piece that has the immediacy of an ethnomusical field recording, accented by flautist Joce Mienniel's aggressive and ingenious solos. "Flying Dream," meanwhile, is built around a honking saxophone pulse that could stand in for a ceremonial instrument leading celebrants around a fire. Other pieces are less bluntly beat-driven: the wistful "Melanie Dance," for example, or the electric bass-led "Life Still."

The record's highlight is "Shaking Peace," which reminds us that, in jazz at least, the piano is a percussion instrument, too. As dance, "Shaking Peace" is the dance of a spirit possessed; as music, it's the aural equivalent of a pointillist painting, thousands of precisely delineated constituent points coalescing to form a soft and impressionistic visual field. Here, a never-ending flurry of rapidly-struck piano notes, seconded by hard- to-identify staccato and glissando effects by a host of other instruments, describes an elegiac melody. The paradoxes are many here: the band is playing very fast, yet the impression is one of glacial deliberation. As if to remind us what "Shaking Peace" is made of, Risser takes a solo midway through the piece, constituted likewise by rapid-fire piano notes, but during the solo they sound like rapid-fire piano notes, and not like the threads of a rich tapestry. Toward the piece's climax, the ONJ throws in what sound like alarm clocks and a jackhammer, underscoring the paradoxical relationship between the performance's materials—hammered, metallic, percussive—and the oceanic lushness of the ensemble sound.

So it doesn't sound like Ellington or Basie, not entirely, but "Shaking Peace" and the rest of this album recall to mind just why the big band remains a vital medium for jazz expression.

http://www.allaboutjazz.com/orchestre-national-de-jazz-shut-up-and-dance-by-jeff-dayton-johnson.php#.U-vMEyhkl_s

11/13/11

Orchestre National de Jazz Shut Up and Dance

Bee Jazz

By **Perry Tannenbaum**

With frequently changing personnel and leadership, ONJ has been remarkably chameleonic during its 25 years, sometimes, as when Paolo Damiani was at the helm for *Charmediterranéen* in 2003, veering from idiom to idiom as we moved from track to track. The French band is no less eclectic under its current leader, Daniel Yvinec, but each of his projects, *Around Robert Wyatt* in 2009 and his newest two-disc effort with music written for the group by John Hollenbeck, sticks far more religiously on course. A techno stretch of the imagination is necessary to hear *Shut Up* as a dance album, but the title is catchier than “10 Little Concertos,” a more accurate description of what’s happening here.

After a brief 29-second overture revs up the electronics, Hollenbeck apportions one new piece to every member of the band. A mini-concerto for orchestra—with the band playing tuned percussion tubes—pops up at the end of the first CD, this “Boom” melting into “Bob Walk,” a tribute to Bob Brookmeyer written for Matthieu Metzger. Except for drummer Yoann Serra and electric bassist Sylvain Daniel, all the musicians are listed as playing at least three instruments.

Quadrupling on alto, soprano and MIDI saxophones plus trombophone, Metzger’s solo instrument is the toughest ID. He switches as readily as Hollenbeck switches tempos, the chart floating, swinging, rocking and freaking. On the other hand, “Shaking Peace” aptly describes the exquisite volatility of the arrangement showcasing pianist Eve Risser. “Tongs of Joy” is a sunnier vehicle for Vincent Lafont’s synthesizer, while “Praya Dance,” for Joce Mienniel, is indeed the dancingest piece in the set, recalling the bacchante approach to flute exemplified by Jeremy Steig, Roland Kirk and Ian Anderson.

Originally published in [November 2011](#)

John Hollenbeck's *Shut Up and Dance*

By Fred Kaplan • Posted: May 20, 2011

Shut Up and Dance, on the French label Bee Jazz, should catapult John Hollenbeck into the pantheon of living big-band composers, along with Maria Schneider, Bob Brookmeyer, Jim McNeely, and (if his debut works are matched by what's to come) Darcy James Argue, among perhaps a very few others.

I've praised some of Hollenbeck's earlier albums in this space, especially his Large Ensemble's *Eternal Interludes* and his Claudia Quintet's *Royal Toast*, but I have to say I admired them more than I liked them. His arrangements were heady, his feel for harmony nearly peerless, but some of the pieces were a bit parched. Not so with this one, as the title suggests. The project started in 2009, when Daniel Yvinec, director of the 10-piece Orchestre National de Jazz, commissioned Hollenbeck to compose a sheaf of music for his band, with two conditions: he had to write 10 pieces, each giving space for one of his musicians to play a solo; and all the pieces had to be written in some sort of dance rhythm.

Hollenbeck traveled to Paris, spent time with the musicians, and came up with this marvel. It's packed with all the complex harmonies and knotty melody lines of his earlier material—and it swings like crazy, though not always in familiar "dance hall" fashion; these are dance rhythms that Merce Cunningham and Duke Ellington might both have liked in their fashion.

And the band! I've never heard the Orchestre National de Jazz before, but I'm going to check out the catalog. These guys are tight and limber all at once, virtuosic without dipping into a drop of academicism. The sound quality is also very good: tonally true, airily ambient (check out the piano's bloom), with only a little compression on the drum kit.

One caveat: This is a double-CD, and the first disc is more consistently riveting than the second. Even so, check this out!

BBC REVIEW

"It deserves as much hyperbole as it can get."

Chris Jones 2009-05-08

Robert Wyatt's status as a living English institution now equals that of, say, Stephen Fry. So much so, that there's a danger of the shy, self-effacing man being swamped by wearying hyperbole. But, just as you're about to surrender to cynicism, along comes something as wonderful as *Around Robert Wyatt*: a collaboration between the bearded one and Daniel Yvinec and his French ten-piece Orchestre. One listen and any doubts about Wyatt's are laid to rest.

The album does this is by taking Wyatt's compositions as well as his most famous cover versions (cf: *Shipbuilding*), re-casting them in a jazz setting. These expanded, joyous, limber explorations of the basic bones of Wyatt's work reveal structures that are both rock solid and light as a feather. Hardly surprising when you consider they were all originally written and performed by a jazz fan, albeit one who never considered himself to be a 'proper' musician.

Highlights are pointless, but easy examples are Rokia Traore's incredible reading of *Alifib*. The child-speak of the *Rock Bottom* classic fits her mouth to a tee. The incredible duo of Yael Naim and Arno, balance delicacy with cartoon gruffness to highlight Wyatt and partner Alfreda Bengé's unflinching look at their relationship, *Just As You Are* (from his *Cuckooland* album). And Daniel Darc's lounge version of the *Matching Mole* perennial, *O Caroline* which eventually lurches into Tom Waits noir? Believe me, it works.

Wyatt, himself, joins the throng on several pieces and his voice sounds rejuvenated by the experience, especially on the bonus version of his obscurity, *Rangers In The Night*, which benefits from modern looping techniques to achieve an other-worldliness. The Orchestre features players of outstanding calibre, especially the guitar and banjo of Pierre Perchaud who swoops, plunks and grinds. Yvinec's innovative arrangements leave enough room for the songs to breath again, buffing up material grown dull with over-familiarity.

If you've recently tired of Wyatt, or people banging on about how marvellous he is, buy this album. Your faith will be restored. It deserves as much hyperbole as it can get.

CITIZEN JAZZ.COM

Orchestre National de Jazz
Around Robert Wyatt

Denis Desassis

Une évocation de l'univers si particulier de Robert Wyatt comme première carte de visite pour l'ONJ version Daniel Yvinec - un pari à haut risque que le nouveau directeur artistique relève avec toute l'élégance due à celui qui est entré de son vivant dans la légende de la musique anglaise. Bien déjoué, Mister Yvinec !

En 2005 déjà, Franck Tortiller embarquait l'Orchestre National de Jazz sur des chemins un peu éloignés des grands axes du jazz en s'attaquant au répertoire de Led Zeppelin avec un projet baptisé *Close To Heaven*, que l'auteur de ces lignes avait salué dans son **carnet de bord** voici plus de trois ans sous forme de lettre ouverte.

Et voici que Daniel Yvinec se pique de nous faire partager sa vision d'un personnage inclassable à qui une horde d'inconditionnels voue un véritable culte, Robert Wyatt. Il faut être un peu fou pour oser traduire l'univers *a priori* inadaptable d'un homme dont l'histoire personnelle est en elle-même singulière. Aussi nous pardonnera-t-on de retracer avant tout, dans les grandes lignes, le passé de ce musicien sans égal, batteur dadaïste puis chanteur-compositeur habité à l'inimitable timbre haut-perché.

Remontons à la fin des années soixante lorsque, en compagnie d'amis nommés Kevin Ayers (guitare) et Mike Ratledge (claviers), vite rejoints par le bassiste Hugh Hopper après le départ de David Allen, Robert Wyatt élabore une folle et savante construction qui demeure le socle fondateur d'un mouvement nommé École de Canterbury.

Soft Machine, fille naturelle des Wilde Flowers, est née. Elle mêle joyeusement jazz, rock et autres lubies psychédéliques qui vont faire de ses créateurs des « architectes de l'espace temporel ». Petit à petit, disque après disque - dont le troisième, double album sobrement intitulé *Third*, recèle « Moon In June », joyau signé Wyatt et démontrant tout son potentiel sur une face entière —, le groupe se tourne vers un jazz moins feu follet, trop sage aux dires de certains... Sans doute de quoi susciter un début d'ennui chez son batteur, qui préfère se mettre en disponibilité le temps d'un premier disque solo (*The End Of An Ear*, 1970) avant de le quitter pour fonder une autre machinerie. Deux albums et un sublime « O Caroline », composition émouvante où la voix de Wyatt et son délicieux cheveu sur la langue serrent le cœur et donnent la chair de poule. Mais il n'y aura pas de troisième disque ; juste une chute

Caroline », composition envoiivante où la voix de Wyatt et son délicieux cheveu sur la langue serrent le cœur et donnent la chair de poule. Mais il n'y aura pas de troisième disque ; juste une chute stupide, sur plusieurs étages, un soir d'excès, et la paralysie, de longs mois d'hôpital. C'est un Wyatt paraplégique qui ressort de cette épreuve, mais un Wyatt transfiguré qui publie un chef d'œuvre absolu, *Rock Bottom* (1974) sous la houlette de Nick Mason. Disque-phare, œuvre majeure constamment sous tension, et qui vous empoigne dès la première seconde de « Sea Song » pour ne plus vous lâcher. A toute chose malheur est bon, prétend-t-on, même si nul ne peut dire ce que serait devenu Robert Wyatt sans cet accident. Toujours est-il que cet album l'élève au rang d'artiste culte dont chaque note jouée ou chantée avec une grande économie de moyens — son univers étant marqué par le minimalisme — fait le bonheur de ses fidèles. Difficile d'échapper à l'envoûtement...

La discographie de Robert Wyatt est abondante et ses participations (Henry Cow, Hatfield & The North, Michael Mantler, John Greaves... pour citer les plus connues), nombreuses. On pourra néanmoins recommander ces pépites que sont *Ruth Is Stranger Than Richard* (1975), *Old Rottenhat* (1985), *Dondestan* (1991), *Shleep* (1997), *Solar Flares Burn For You* (2003), *Cuckooland* (2003), *Comicopera* (2007). Robert Wyatt est au centre de tant d'admiration qu'il n'est guère étonnant qu'un passeur de la trempe de Daniel Yvinec ait choisi d'en faire son premier sujet d'étude au sein de l'ONJ.

« *Robert Wyatt, c'est une histoire qui remonte au début de mon adolescence, des bribes de sa musique comme des promesses de liberté, des portes entrouvertes conduisant entre les chemins sinueux qui trouvent leur tracé entre le jazz, la pop et mille autres choses qui ne portent pas toujours un nom...* » Excellente idée tant le travail qu'il nous propose avec *Around Robert Wyatt* est d'une grande élégance, respectueuse sans être obséquieuse. Jamais confit dans la dévotion — même si l'on sent tout de suite qu'il est le fruit d'une admiration sincère et humble — ce disque-hommage ose mettre l'ONJ au service d'une expression artistique respectant le format initial de sa source - la chanson - plutôt que de la travestir un peu artificiellement en musique jazzifiante. Autrement dit, Yvinec a fait le choix de reprises qui sont souvent transfigurées mais qui, jamais, ne trahissent le répertoire de Wyatt. Les plus orthodoxes de l'étiquetage vont peut-être grincer des dents, mais ils auront tort de boudier leur plaisir devant un si belle recomposition.

Il faut dire aussi que, au-delà de ce séduisant aréopage que constitue l'ONJ, Daniel Yvinec a su s'entourer pour mener à bien son projet. En premier lieu en conviant un autre roi du *crossover*, Vincent Artaud, dont les arrangements subtils sont en parfaite symbiose avec le parti-pris originel de Wyatt : chaque note a sa raison d'être et les enluminures sont de magnifiques écrans pour les voix-reines - car la voix est bien l'élément vital d'*Around Robert Wyatt*, et comment pouvait-il en être autrement quand on sait à quel

Vincent Artaud, dont les arrangements subtils sont en parfaite symbiose avec le parti-pris originel de Wyatt : chaque note a sa raison d'être et les enluminures sont de magnifiques écrans pour les voix-reines - car la voix est bien l'élément vital d'Around Robert Wyatt, et comment pouvait-il en être autrement quand on sait à quel point l'univers du compositeur est « porté » par la sienne ? La voix captée seule avant que les musiciens ne la parent de leurs plus beaux atours instrumentaux.

Mais là où Daniel Yvinec semble vouloir aller plus loin dans son pari un peu fou, c'est lorsqu'il fait appel à d'autres voix, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Celle de la chanteuse malienne Rokia Traoré en est le meilleur exemple : avec elle, il ose s'attaquer au monumental « Alifib », (*Rock Bottom*), composition éminemment personnelle et réputée inadaptable car elle constitue une magnifique déclaration d'amour à Alfreda Bengé, compagne de Wyatt. Le chant susurré de ce dernier, ses onomatopées balbutiantes et comme surgies d'un long coma, cette surdose d'amour formaient-ils un tout trop intime ? Eh bien non : ici la coloration africaine offre au morceau une seconde vie hors de la sphère conjugale pour la propulser vers une touchante universalité. Ailleurs, Yael Naïm associée à un Arno plus chaviré que jamais pour un étonnant « Just As You Are », Daniel Darc se payant le luxe, le temps d'un véritable palimpseste sonore, de chambouler « O Caroline » au point qu'il faut une écoute très attentive pour reconnaître l'original, Camille épurant « Alliance » autant que faire se peut, la comédienne Irène Jacob, très à son aise sur « Del Mondo »... ici chaque chanteur a relevé le défi avec enthousiasme. Et cela se sent.

Ce disque s'insinue en nous, on y revient sans relâche. Et c'est bien là que réside sa réussite : s'il donne envie de replonger illico dans la discographie de l'artiste, il se suffit néanmoins à lui-même et n'a jamais à rougir de la comparaison.

« [...] c'est ce que j'ai toujours aimé chez Wyatt, ne pas avoir à douter de ses intentions, c'est sans doute ce geste si beau si juste et si rare qui est le fil conducteur de cette aventure ». Ces quelques phrases sont extraites du blog de l'ONJ Daniel Yvinec. Message reçu, monsieur Yvinec ; nous sommes à vos côtés.

Denis Desassis

>> [Cet article sur le site de Citizen Jazz](#)

CULTURE - MAGAZINE DE L'UNIVERSITE DE LIEGE

Around Robert Wyatt

Michel Delville - juin 2009

L'Orchestre National de Jazz de France, Rokia Traoré, Irène Jacob, Camille, Arno, Yael Naïm et Daniel Darc s'attaquent au répertoire d'un des musiciens les plus inclassables de la scène musicale contemporaine.

Les hommages à Robert Wyatt n'ont pas manqué ces dernières années. Après les Soupsongs d'Annie Whitehead (dans lequel officiait un ancien membre de l'ONJ : le trompettiste Harry Beckett), l'ensemble Dondestan dirigé par Karen Mantler et John Greaves, [1] le trio allemand Market Rasen, les projets de Jean-Michel Marchetti, Pascal Comelade et Jean-Philippe Ramos - sans compter les reprises ponctuelles d'Aldo Romano, Hugh Hopper, Ultramarine, Kammerflimmer Kollektief et autres Tears for Fears - c'est au tour de l'Orchestre National de Jazz de France de nous offrir une sélection de 15 titres arrangés par Vincent Artaud sous la direction de Daniel Yvinec. [2] Outre les qualités inestimables de sa musique, une des raisons de ces multiples hommages au fondateur du Soft Machine est sans doute liée à son absence quasi-totale de la scène depuis mai 1975. A cette époque, il s'était produit à trois reprises aux côtés de Henry Cow, groupe fondateur de la Canterbury Scene. Depuis lors, ses apparitions en public se sont limitées à deux brèves interventions aux côtés de son ami David Gilmour et à une prestation au sein du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, programmé en juin 2009 dans le cadre du Meltdown Festival d'Ornette Coleman.

À l'écoute des premiers morceaux du disque, on est frappé d'emblée par la richesse et l'intelligence des arrangements de Vincent Artaud, moins connu du grand public pour son intérêt pour Wyatt, les musiques du Maghreb et l'électro-jazz que pour ses travaux d'arrangeur auprès d'Henri Salvador, Alain Bashung, Rodolphe Burger ou ... Dany Brillant. Virtuosité des harmonisations, pureté des timbres, singularité des formes, désarticulations rythmiques contrôlées, toutes ces qualités semblent réunies pour faire de ce coup d'essai un tour de force qui séduira les néophytes et permettra aux connaisseurs de découvrir les potentialités inédites de transformation et de recréation des originaux.

Certes, une écoute plus rapprochée révèle un certain académisme, un usage un peu trop ornemental des harmonies, un côté léché mais un peu froid, ainsi que quelques maniérismes minimalistes qui, à vrai dire, se marient bien à l'usage bien particulier de la répétition

qui caractérise l'univers musical wyattien. Cela dit, il faut bien reconnaître que la musique de Wyatt - avec ses dissonances facétieuses, ses ruptures rythmiques et mélodiques, ses palimpsestes poly-vocaux instables et imprévisibles - ne se laisse pas domestiquer facilement. Il est par conséquent assez tentant - dans un contexte jazz - de la réduire à des thèmes suivis de grilles sur lesquelles s'illustrent les voix des interprètes et les solos des instrumentistes. Pour être tout à fait juste envers Artaud, cet exercice n'est pas dénué d'intérêt, loin de là, surtout quand des ensembles de la stature de l'ONJ d'Yvinec s'y livrent. D'autre part, on sait que les plus grands se sont heurtés aux mêmes obstacles : on songe, par exemple, aux adaptations de Jimi Hendrix par Gil Evans, dans lesquelles les grilles blues-rock originales deviennent, par la force des choses, des prisons où le grain de la voix et les idiosyncrasies mélodiques et rythmiques du guitariste se voient réduites au silence.

Bien que le résultat des efforts de l'ONJ soit une belle réussite dans l'ensemble, certaines compositions reprises sur *Around Robert Wyatt* subissent le même sort, et on ne peut s'empêcher de penser que cette démarche est aux antipodes de l'esprit et des méthodes viscéralement « DYI » qui président aux destinées de la musique de Wyatt, lequel me confiait récemment, non sans humour, qu'il travaillait « comme un animal », partant de quelques séquences d'accords exécutés au piano, gribouillant quelques partitions fragmentaires, composant et improvisant à partir de bouts de papier et de notes éparses.. C'est d'ailleurs en travaillant, ciselant et violentant la matière même du son comme un artisan, en direct et sans artifices, que Wyatt a réussi à produire une œuvre unique et radicale qui recèle des complexités qui excèdent (dans tous les sens du terme) les genres et formatages traditionnels.

Quoi qu'il en soit, les adaptations de l'ONJ sont infiniment plus gratifiantes que celles d'Evans, sans parler du récent et très décevant *Melody Gainsbourg* d'Andy Sheppard. En réalité, ce disque recèle quelques excellentes surprises qui, à elles seules, justifient une écoute plus attentive et généreuse que celle que je viens de livrer. Tout d'abord, il faut être reconnaissant aux membres de l'ONJ de nous épargner l'insupportable état d'esprit « encanaillé » des jazzmen et musiciens classiques qui s'attaquent à la musique pop-rock. Il convient de préciser que les dix musiciens d'Yvinec sont issus de la jeune génération de jazzmen français ayant subi l'influence de l'électro-jazz et dont la grande majorité maîtrise autant les effets électroniques et autres « sound objects » que leurs premiers instruments. Malgré leur jeune âge, ces jeunes gens ont déjà croisé la route de Louis Sclavis, Vincent Courtois, Glenn Ferris, Elise Caron (tiens, pourquoi n'est-elle pas présente sur ce disque ?), Charlier-Sourisse, et Marc Ducret, ce qui est en soi un gage de qualité et d'ouverture.

En tant que directeur artistique, Yvinec a également fait preuve d'audace en optant pour des morceaux qui, à trois ou quatre exceptions près, ne sont pas les plus connus du répertoire de Wyatt. Situés entre Claude Debussy, Gil Evans, Steve Reich, Carla Bley et Aphex Twin, les arrangements d'Alifib, Vandalusia, P.L.A., Gegenstand et Rangers in the Night sont d'indéniables réussites. C'est dans ces trois derniers titres - qui se voient malheureusement relégués aux marges de la première édition limitée du disque en tant que bonus tracks - que l'ONJ « se lâche » véritablement et réussit à contourner les pièges évoqués plus haut. C'est aussi dans ces pièces qu'Artaud et Yvinec ménagent des parenthèses astucieuses qui s'écartent de la traditionnelle formule « intro-theme-solo(s)-reprise-coda », n'hésitant pas à la faire exploser, comme dans Rangers in the Night, un des fleurons de ce CD dont on se demande encore une fois pourquoi il a été intégré au bonus disc (c'est aussi le cas du splendide P.L.A., porté par la magnifique voix de la chanteuse malienne Rokia Traoré, et qui aurait pu ouvrir dignement l'album).

Le choix et l'agencement des titres interpelle autant que celui des chanteurs et chanteuses invités aux côtés de Wyatt lui-même (présent sur cinq titres) : le fait que la moitié des compositions sélectionnées soit signée par d'autres compositeurs témoigne de l'importance capitale de la carrière « parallèle » menée par Wyatt en tant qu'interprète d'artistes tantôt célèbres, tantôt confidentiels. Constituer un tel florilège « autour » de Wyatt revient à reconnaître l'importance des multiples collaborations d'un artiste qui, pour citer Francis Ponge, « n'a pas son centre de gravité en lui même » et pratique l'art de la reprise avec autant de bonheur que celui de la composition. Construire un hommage à Wyatt en passant par Te Recuerdo Amanda de Victor Jara et Shipbuilding d'Elvis Costello c'est un peu comme si on voulait honorer Chet Baker en jouant My Funny Valentine ou encore John Coltrane en interprétant My Favorite Things, et c'est très bien.

En parcourant la liste des chanteurs et chanteuses invité(e)s de l'ONJ, on ne peut que s'interroger sur l'absence de John Greaves - résidant en France depuis de nombreuses années et co-auteur, avec Peter Blegvad, des somptueux Kew Rhône, Gegenstand et The Song [3] - de Karen Mantler ou encore de Julie Tippetts qui, à ce jour, est la seule chanteuse à avoir réussi à faire oublier l'original l'espace de quelques minutes, en interprétant les désormais classiques Sea Song et Muddy Mouth dans le cadre des Soup Songs d'Annie Whitehead. [4] Malgré quelques erreurs de casting (Daniel Darc en Gainsbourg-Baker hybride poussif et maladroit sur O Caroline et Arno beuglant un Captain Beefheart hors-sujet dans Just As You Are) les voix de femmes qui émaillent ce disque sauvent la mise par leur finesse, leur flexibilité et leur détermination à se détacher de leurs personnalités et de leurs styles propres pour mettre leur talent au service des paroles et de la musique qui leur ont été confiées. tout simplement.

la scène charnelle à avoir réussi à faire caboter l'original l'espace de quelques minutes, en interprétant les désormais classiques Sea Song et Muddy Mouth dans le cadre des Soupsongs d'Annie Whitehead. [4] Malgré quelques erreurs de casting (Daniel Darc en Gainsbourg-Baker hybride poussif et maladroit sur O Caroline et Arno beuglant un Captain Beefheart hors-sujet dans Just As You Are) les voix de femmes qui émaillent ce disque sauvent la mise par leur finesse, leur flexibilité et leur détermination à se détacher de leurs personnalités et de leurs styles propres pour mettre leur talent au service des paroles et de la musique qui leur ont été confiées, tout simplement. Au rayon des bonnes surprises, on retrouve Camille et Yael Naïm (rayonnantes de justesse et de sobriété sur Alliance et Shipbuilding, respectivement), la précitée Rokia Traoré (magnifique improvisatrice sur Alifib et nous offrant un P.L.A. plus hypnotique que jamais) et Irène Jacob, dont la voix fluide et frêle se fait pure émotion sur Del Mondo. Enfin, dans le livret on apprend, avec une grande tristesse - celle des grandes occasions manquées - que ce disque est dédié au très regretté Alain Bashung, qui devait interpréter Sea Song et s'y était essayé peu avant son décès.

Michel Delville enseigne la littérature comparée et la littérature américaine à l'ULg. Il est également musicien, fondateur, entre autres, du collectif electro-jazz The Wrong Object.

[1] Greaves est bien représenté sur ce disque puisqu'il en co-signe 3 morceaux écrits en collaboration avec Peter Blegvad.

[2] Orchestre National de Jazz sous la direction de Daniel Yvinec. Around Robert Wyatt. Bee Jazz Records, 2009. Pour une discographie complète, voir : www.disco-robertwyatt.com

[3] Ce dernier se distingue de la version originale par le manque total d'effets sur la voix de Wyatt, qui se révèle plus éthérée et plus juste que jamais.

[4] Soupsongs. Voiceprint/Jazzprint, 2000

>> Cet article sur le site de Magazine - Université de Liège

► [More information about this album](#)