

MICHAEL MANTLER – BIOGRAPHIE

Michael Mantler est né en 1943 à Vienne, en Autriche. Il part aux États-Unis en 1962 pour continuer ses études de musique à Boston. En 1964, il s'établit à New York où il participe à l'avant-garde du jazz en tant que trompettiste et compositeur, en particulier avec Cecil Taylor.

Il est membre fondateur du Jazz Composer's Guild et constitue un grand orchestre avec Carla Bley, réalisant leur premier enregistrement *Communication* en 1965 (Fontana). Au milieu des années 60, après que la Guild ait cessé ses activités, il tourne en Europe avec Carla Bley et leur quintette *Jazz Realities*, qui comptait également parmi ses membres Steve Lacy et Aldo Romano.

En 1968, il établit le Jazz Composer's Orchestra Association (JCOA) à New York, une société chargée de commander, présenter et enregistrer de nouvelles compositions pour un orchestre de jazz novateur. Un double album de ses compositions (*The Jazz Composer's Orchestra*, avec les solistes Cecil Taylor, Don Cherry, Roswell Rudd, Pharoah Sanders, Larry Coryell et Gato Barbieri) sort en 1969 sur le label JCOA Records, suivi par une série de concerts ("The Long Concerts") à l'Electric Circus à New York.

Il participe aux enregistrements de Carla Bley (*A Genuine Tong Funeral*, avec Gary Burton, RCA, 1969 ; *Escalator Over The Hill*, JCOA, 1968-71) et Charlie Haden (*Liberation Music Orchestra*, Impulse, 1969).

Des problèmes de distribution des disques sur des labels indépendants l'amènent à fonder le New Music Distribution Service en 1972, une organisation qui a contribué à aider beaucoup de musiciens durant presque 20 ans.

C'est en 1974 qu'il fonde, avec Carla Bley, la compagnie WATT comprenant un label, un studio d'enregistrement et une maison d'édition de musique. Il effectue alors de fréquentes tournées et des enregistrements aussi bien avec le Carla Bley Band qu'avec ses propres projets : entre autres avec Larry Coryell et Philip Catherine (*Movies, More Movies*), Don Preston (*Alien*) et le percussionniste de Pink Floyd, Nick Mason (*Live, Fictitious Sports*).

Il enregistre alors plusieurs disques avec différents artistes et instrumentations, en accentuant davantage son travail de compositeur plutôt que celui de chef de groupe. Il apparaît rarement en "live". La plupart du temps il se consacre à la composition et à l'enregistrement. Il enregistre notamment un album avec les cordes du London Symphony Orchestra et des solistes (*Something There*), ainsi que plusieurs albums de chansons utilisant les textes de Samuel Beckett (*No Answer*), de Harold Pinter (*Silence*) et d'Edward Gorey (*The Hapless Child*).

Des commandes et des concerts se succèdent avec des orchestres européens, en particulier à la Radiodiffusion Suédoise, la Radiodiffusion d'Allemagne du Nord et de l'Ouest, l'Opéra de Lille et la Radiodiffusion Danoise.

En 1987 sort l'album *Many Have No Speech*, constitué d'une collection de chansons en anglais, allemand et français, et basé sur la poésie de Samuel Beckett, d'Ernst Meister et de Philippe Soupault. La musique est écrite pour un orchestre de chambre, avec des solistes trompette et guitare, et pour les voix de Jack Bruce, Marianne Faithfull et Robert Wyatt.

Il quitte les États-Unis en 1991 pour aller vivre en Europe où il partage aujourd'hui son temps entre le Danemark et le Sud de la France.

En juin 1991, le Donau Festival en Autriche lui commande une nouvelle composition orchestrale, dont la première interprétation a lieu avec le Nö.Tonkünstlerorchester, dirigée par Michael Gibbs avec la participation du soliste Andy Sheppard. Le Danish Radio Big Band et le Big Band de la Radiodiffusion d'Allemagne du Nord à Hambourg lui sollicitent également de nouvelles créations.

En 1992 Michael Mantler enregistre l'album *Folly Seeing All This* avec le Quatuor Balanescu et d'autres musiciens, qui sort chez ECM Records en mars 1993. Il comprend des compositions instrumentales ainsi qu'une chanson sur le dernier poème de Samuel Beckett (*What Is The Word*), chantée par Jack Bruce.

Dans les années 1993-94, il forme un groupe de musique de chambre pour présenter en concert son programme *Chamber Music And Songs*. Par la suite, il enregistre un nouvel album avec ce groupe et le Danish Radio Big Band (*Cerco Un Paese Innocente*, basé sur les textes de Giuseppe Ungaretti, le grand poète Italien et chanté par Mona Larsen), sorti chez ECM Records en septembre 1995. Cette composition est présentée pour la première fois en concert à Copenhague en janvier 1994.

Il écrit un opéra de chambre (« sort-of-an-opera ») *The School of Understanding (L'Ecole de Sens)*, qui connaît sa première interprétation au Arken Musée d'Art Moderne de Copenhague en août 1996, avec la participation de Jack Bruce, Mona Larsen, Susi Hyldgaard, John Greaves, Don Preston, Karen Mantler, Per Jørgensen et Robert Wyatt. À l'occasion d'une nouvelle représentation de cet opéra au Hebbel Théâtre de Berlin, ECM sort un double album en novembre 1997.

La première interprétation de *One Symphony*, une commande du Hessischer Rundfunk, a lieu en novembre 1998 avec l'Orchestre Symphonique de Radio Francfort, sous la direction de Peter Rundel. L'enregistrement sort chez ECM en février 2000, avec quelques chansons basées sur les textes d'Ernst Meister, avec Mona Larsen et le *Chamber Music and Songs Ensemble*.

En mars 2001, ECM sort l'album *Hide and Seek*, interprétation d'une pièce de théâtre de Paul Auster pour orchestre de chambre avec les voix de Robert Wyatt et Susi Hyldgaard. Mise en scène par Rolf Heim (déjà collaborateur avec Mantler sur *The School of Understanding*), avec 2 chanteurs (Per Jørgensen et Susi Hyldgaard), 2 danseurs et 2 acteurs, la pièce est présentée à Copenhague en février 2001, puis en mars au Hebbel Théâtre de Berlin.

La première de son *Concerto pour Marimba et Vibraphone* (une demande de Pedro Carneiro, percussionniste portugais), a lieu en mars 2005 avec l'Orchestre Symphonique de Radio Francfort, sous la direction de Pascal Rophé.

Plusieurs prix lui sont décernés en Autriche en reconnaissance de son œuvre : le Prix de l'État autrichien pour la Musique, le Prix Prandtauer de la cité de St. Pölten (sa ville d'enfance) et le Prix de la ville de Vienne pour la Musique.

En septembre 2006 à Vienne, Porgy & Bess présente une rétrospective de sa musique avec son *Chamber Music and Songs Ensemble*.

Sorti en novembre 2006, *Review* (enregistrements 1968 - 2000), retrace son chemin musical unique de plus de 30 ans d'enregistrements chez JCOA, WATT et ECM.

En novembre 2007, son projet *Concertos* est présenté par le JazzFest Berlin, avec le Kammerensemble Neue Musik Berlin sous la direction de Roland Kluttig. En 2008, ECM sort l'enregistrement des *Concertos* avec les solistes Bjarne Roupé (guitare), Bob Rockwell (saxophone ténor), Roswell Rudd (trombone), Pedro Carneiro (marimba et vibraphone), Majella Stockhausen (piano), Nick Mason (percussion), et Mantler lui-même à la trompette.

En juin 2011, sort *For Two* chez ECM, une série de duos pour guitare (Bjarne Roupé) et piano (Per Salo).

De nouvelles œuvres sont commandées et interprétées par le Max Brand Ensemble, dirigé par Christoph Cech (*Chamber Music Eight*, TAGE der Neuen Musik, Krems, Autriche, 2012) et par le Chaos Orchestra, dirigé par Arnaud Petit (*Oiseaux de Guerre*, avec la chanteuse Himiko Paganotti, Forum Blanc-Mesnil, France, 2014).

En Septembre 2013, Porgy & Bess présente à Vienne le projet *The Jazz Composer's Orchestra Update*, avec le Nouvelle Cuisine Big Band, dirigé par Christoph Cech, avec les solistes Michael Mantler (trompette), Harry Sokal et Wolfgang Puschnig (saxophones), Bjarne Roupé (guitare),

David Helbock (piano) et le radio.string.quartet.vienna. Le programme comprend aussi bien une refonte complète des pièces de l'album original de 1968, que des œuvres plus anciennes jamais jouées ni enregistrées. À l'automne 2014, une sélection d'enregistrements de concerts est publiée par ECM Records.

En 2015/16, le projet est présenté plusieurs fois en concert : au Moers Festival et North Sea Jazz Festival Rotterdam (avec le Nouvelle Cuisine Big Band), au Jazzfestival Francfort (avec le hr-Bigband) et au Lisbonne Jazz Festival (avec l'Orquestra Jazz de Matosinhos).

Comment c'est, un cycle de chansons pour voix de femme et orchestre de chambre (avec la chanteuse française Himiko Paganotti et le Max Brand Ensemble) est sorti chez ECM Records en novembre 2017. Sa création a eu lieu au Porgy & Bess de Vienne en septembre 2016.

Quant à son prochain projet, il a continué à travailler sur de nouvelles interprétations orchestrales d'œuvres plus anciennes. La matière a été soigneusement sélectionnée, actualisant ainsi différents morceaux qui lui étaient particulièrement chers et auxquels il souhaitait donner une nouvelle (autre) vie. Le résultat a consisté en une série de suites (*HideSeek, Alien, Cerco, Folly, TwoThirteen*) pour un plus grand orchestre, dirigé par Christoph Cech, et présentées en septembre 2019 au Porgy & Bess de Vienne lors de trois concerts. Ces nouvelles œuvres ont également été enregistrées pour un CD (*Coda - Orchestra Suites*), sorti chez ECM en juillet 2021.

Les compositions de son album *Concertos* ont été jouées en septembre 2021 à Vienne et à nouveau à Graz lors du Big Band Bang Festival en 2022, avec le Janus Ensemble et des solistes, dirigées par Christoph Cech.

Songs pour clarinette basse (Gareth Davis) et trompette solistes, ensemble vocal, de cuivres et percussions, avec des textes de Samuel Beckett, Ernst Meister, Giuseppe Ungaretti et Michael Mantler, ont été créées en octobre 2022 lors du festival Jazz Goes to Town à Hradec Králové au République tchèque, suivi d'une autre représentation au Porgy & Bess à Vienne.

Le New Songs Ensemble, composé de John Greaves (voix), Annie Barbazza (voix), Michael Mantler (trompette), Gareth Davis (clarinette basse), Bjarne Roupé (guitare), David Helbock (piano) et le radio.string.quartet - Bernie Mallinger (violon), Igmar Jenner (violon), Cynthia Liao (alto), Sophie Abraham (violoncelle) - ont interprété de nouvelles versions des mêmes chansons au Porgy & Bess en septembre 2023. À cette occasion, Mantler a reçu la Croix d'honneur autrichienne pour la science et l'art, première classe. Un enregistrement de ce concert a été publié sur CD (*Sempre Notte - Live Songs*) par Dark Companion Records en septembre 2024. D'autres concerts avec le New Songs Ensemble ont eu lieu en 2024/25 à Vienne, Piacenza, Sienne et Rome.

Une nouvelle œuvre, *Music for Strings, Piano & Bass Clarinet*, a été créée en septembre 2025 au Porgy & Bess avec David Helbock et Gareth Davis.

Plus de renseignements sur www.mantlermusic.com