

JAZZ – INTER'ARTS IMAGES – SONS – GESTES

1. Description

La manifestation « **Jazz – Inter’arts. Gestes – sons – images** » fait partie des manifestations appelées *Semaines polonaises*, organisées par la Section de Polonais de l’UT2J dans le cadre des travaux de recherche du laboratoire LLA CREATIS. Leur objectif consiste à présenter les différents aspects des lettres et des arts polonais au public universitaire et extra-universitaire et à susciter des échanges de compétence entre chercheurs et spécialistes des domaines étudiés français et étrangers.

Contrairement aux nombreuses éditions précédentes qui s’appuyaient avant tout sur les *lettres* (texte), la *Semaine 2017* propose comme point de départ les *sons* et met en exergue la musique de jazz. Le choix du thème est né de la conviction que la présence significative et polymorphe du jazz dans la culture musicale polonaise n'est pas accompagnée, dans des proportions adéquates, de réflexions pertinentes, de commentaires et d’investigations au plan international. De même, l’opinion répandue en France – selon laquelle le nombre de publications consacrées au jazz dans les pays de l’Est serait insuffisant et la présence du jazz dans les médias, dans l’éducation musicale, dans l’espace public et dans la conscience collective serait trop marginale – résulte en grande partie du peu d’approches scientifiques sur ce thème et de la diffusion restreinte des études menées dans ces pays.

Parallèlement, il est important de souligner que, arrivé en Europe dans les années 20, le jazz a bouleversé les normes et les codes culturels, en particulier dans les pays de l’Est, dont la Pologne. Cette dernière est devenue un terrain fertile où les groupes de jazz ont émergé abondamment. En même temps, le cinéma, la littérature et les arts plastiques s’en sont emparés, tantôt comme source d’inspiration, tantôt comme moyen d’illustration. Ajoutons que pour les générations de l’après-guerre, brimées par la doctrine du réalisme socialiste stalinien affectant toute création artistique, le jazz venu d’Amérique, était une forme de protestation, une revendication de liberté, un refuge devant la grisaille ambiante et un rêve d’un monde meilleur...

Pour remédier à cette relative méconnaissance de la « culture jazz polonais » en France, il semble opportun de proposer une plate-forme d’échanges présentant des travaux sur le jazz du

point de vue musicologique, mais aussi présentant le jazz en tant que phénomène socioculturel.

Par conséquent, la 25e édition des *Semaines polonaises* a pour but d'explorer, dans la perspective contrastive, les évolutions et les contradictions suscitées par la musique de jazz, en associant les aspects artistiques et culturels aux aspects historico-politiques, donc en réunissant les approches des musicologues, critiques de jazz et jazzmen, puis celles des historiens et sociologues. Cette démarche interdisciplinaire permettra de mieux comprendre la capacité d'attraction et de rejet du jazz sur un pouvoir embarrassé par son caractère subversif, mais incapable de contenir son succès.

La 25e édition des *Semaines* sera donc une formidable occasion de faire connaître le jazz polonais dans la ville de Claude Nougaro...

C'est le **colloque** scientifique, réunissant les spécialistes du jazz des différents pays, qui constitue le socle théorique de cette édition. Il sera illustré de plusieurs modes d'expression artistique. En effet, le jazz, devenu source d'inspiration ou moyen d'illustration des autres formes d'art, est présent dans les films, dans les arts visuels et dans la littérature.

Il est évident que les **concerts** de jazz interprétés par les musiciens polonais, d'autrefois et d'aujourd'hui, émailleront le programme artistique de la manifestation (Michał Urbaniak, Andrzej Jagodziński, Leszek Możdżer).

Parallèlement, les **films** projetés au cours de cette édition constitueront un commentaire précieux de la perception du jazz en Pologne avant la chute du Mur. Il est surprenant d'imaginer le nombre de films, de fiction, des courts-métrages, des documentaires et des films d'animation, qui ont été accompagnés de musique de jazz (Roman Polański, Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski, Janusz Morgenstern, Majewski, Rybczyński, Kijowicz, etc.) et cela déjà dans les années 1950...

A côté des spectacles cinématographiques, le jazz faisait également partie de la *bande sonore* des **spectacles chorégraphiques et théâtraux** (musique de K. Komeda dans « Le déjeuner chez Tiffany's ») qui feront également partie de cette édition.

Quant aux arts visuels, les **expositions** de photographies et d'affiches réalisées par des peintres, graphistes et photographes polonais (A. Pałowski, W. Świerzy, A. Mleczko, P. Młodożeniec, L. Majewski, A. Wasylewski etc.) montreront la présence de ce motif musical dans leurs productions.

Il va sans dire que le jazz a également été exploité dans la littérature et dans le théâtre, tantôt comme motif sémantique, tantôt comme principe structurant ; à ce titre, il fera l'objet de débats lors du colloque et de la **table ronde** qui clôturera la *Semaine*.

Toutes ces séances – colloque, table ronde, expositions, concerts, spectacles théâtraux, cinématographiques et chorégraphiques – sont prévues sur le campus, mais seront également diffusées dans différentes salles dédiées à la culture en ville pour être accessibles au public extra-universitaire. L'extension de la manifestation hors du campus est possible grâce aux partenariats instaurés entre l'université et les institutions à vocation culturelle (théâtres, cinémas, musées, librairies...).

2. Événements

Conférences:

Les principaux thèmes développés, englobant les périodes de : entre-deux-guerres, guerre de 1939-45 et années 50 et 60, sont divisés en 6 unités thématiques :

- Jazz – origines, aspects contestataires, évolution ;
- Jazz « subversif » en Europe de l'Est ;
- Particularité du jazz polonais – histoire, styles, aspects politiques et sociologiques ;
- Jazz dans la littérature (poésie, prose et théâtre) ;
- Jazz dans les arts visuels (photographies, affiches) ;
- Jazz dans le spectacle cinématographique, chorégraphique et théâtral.

Expositions :

- *Photographies* – réalisation : Andrzej Wasylewski
- *Affiches* – réalisation : Jolanta Pol

Films :

Films de fiction :

- *Il était une fois le jazz*, F. Falk
- *Les charmeurs innocents*, A. Wajda
- *Le départ*, A. Skolimowski, 93'
- *La barrière*, A. Skolimowski
- *Haut les mains*, A. Skolimowski
- *Walkower*, A. Skolimowski

Films documentaires :

- *Beats of Freedom*, L. Gnoiński, W. Słota, 1981, 96'
- *Amour*, F. Dzierżawski, 2013, 92'
- *Jazz in Polen*, J. Majewski, 1966, TVP, 42'
- *Jazz camping – Le déjeuner des maîtres à Kalatówki*, B. Rybczyński, 1959, 2,5'
- *L'histoire du jazz polonais*, A. Wasylewski, 1976, 10x30'
- *Polański – Skolimowski sur Komeda*, 2012, TVP Kultura

Courts-métrages :

- *Deux hommes et l'armoire*, R. Polański, 1958, 15'
- *Quand les anges tombent du ciel*, R. Polański, 23'
- *Le gros et le maigre*, R. Polański, 1961, 14'

Films d'animation

- *Les cages* (1966, 7'), *Le sourire* (1965, 6'), *La corbeille en osier* (1967, 8'), *Rondo* (1955, 9'), *Science-fiction* (1979, 8'), M. Kijowicz

Spectacles vivants :

- *Spectacle* chorégraphique et circassien présenté par la compagnie universitaire *Solo Multitude* et par les étudiants du département Art'Com (direction – A. Hébraud)
- *Variations sur le jazz* – spectacle théâtral présenté par la compagnie *Pollen* (mise en scène : Kasia Kurzeja)

Concerts :

- Michał Urbaniak
- Andrzej Jagodziński
- Leszek Możdżer (à confirmer)

3. Pré-programme:

mardi – 18.04.

15h00 : Fabrique – La Scène (UT2J)

- *projection de films* :

- *Beats of freedom*, L. Gnoiński, W. Słota

- *Il était une fois le jazz*, F. Falk

17h30 : Atrium – Bibliothèque Universitaire Centrale (UT2J)

- *vernissage de l'exposition – photos Jazz 1958* présentée par A. Wasylewski

18h00 : Fabrique culturelle – la Galerie (UT2J)

- *vernissage de l'exposition d'affiches* – conçue et présentée par J. Pol

19h00 : Fabrique culturelle – la Scène (UT2J)

- *spectacle théâtral Jazz* – par la compagnie Pollen, mis en scène par K. Kurzeja

mercredi – 19.04.

12h45 : Fabrique culturelle – la Scène (UT2J)

- *spectacle chorégraphique* – présenté par la compagnie *Solo Multitude* et les étudiants du département Art'com d'UT2J, sous la direction d'A. Hébraud

15h00 : Cinémathèque (petite salle)

- *projection de films* :

- *Jazz en Pologne [Jazz in Polen]* – J. Majewski

- *Les charmeurs innocents* – A. Wajda

19h00 et 21h00 : Cinémathèque (grande salle)

- *projection de films* :

- *Le départ*, A. Skolimowski

- *La barrière*, A. Skolimowski

jeudi – 20.04.

9h00 : salle D29 – Maison de la Recherche – UT2J

- *projection de courts-métrages* (B. Rybczyński, R. Polański)

- *conférences* – toute la journée

13h00 : Fabrique culturelle – la Scène (UT2J)

- *concert* – interprétation : Leszek Możdżer / Andrzej Jagodziński

19h00 et 21h00 : Cinémathèque (grande salle)

- *projection de films* :

- *Haut les mains*, A. Skolimowski

- *Walkower*, A. Skolimowski

vendredi – 21.04.

9h00 : salle D29 – Maison de la Recherche – UT2J

- *projection de films d'animation et de courts-métrages* (M. Kijowicz, R. Polański)

- *conférences* – toute la journée

17h30 : librairie Ombres blanches

- *Table ronde : Jazz – outil subversif ?*

19h30 : Musée des Augustins

- *Concert* : Andrzej Jagodziński

samedi – 22.04.

20h00 : salle Claude Nougaro

- *Concert de clôture* : Michał Urbaniak, Leszek Możdżer

4. Intervenants :

Conférenciers :

Pologne :

Piotr Zwierzchowski – Université de Bydgoszcz (Jazz et réalisme socialiste)

Igor Pietraszewski – Université de Wrocław (Jazz dans la perspective sociologique)

Andrzej Wasylewski – cinéaste, documentariste (Histoire du jazz en Pologne)

Paweł Brodowski – rédacteur en chef de la revue internationale « Jazz Forum »

Marcin Kydryński – directeur artistique du Festival Jazz Jamboree

Dionizy Piątkowski – rédacteur de « L'Encyclopédie du jazz » (histoire du jazz)

Michał Urbaniak – jazzman

Andrzej Jagodziński – jazzman

Leszek Możdżer – jazzman

Allemagne :

Gertruda Pickhan – Université Libre de Berlin (Jazz dans le film)

Christian Schmidt – Université Libre de Berlin (Jazz en Pologne et en Allemagne)

Rüdiger Ritter – Université Libre de Berlin (Jazz et guerre froide)

France :

Pascale Cohen-Avenel – Université Paris Ouest – Nanterre La Défense (Jazz en RDA)

Didier Francfort – Université de Lorraine (Jazz et idéologie)

Jean Szlamowicz – Université de Bourgogne (Perception du jazz polonais en France)

Philippe Gumpłowicz – Conservatoire de Musique, Université d'Evry-Val d'Essonne, Ecole des hautes études en sciences sociales (Histoire du jazz)

Aleksandra Wojda – Université de Lorraine (Jazz et littérature)

Nathalie Vincent-Arnaud – Université de Toulouse Jean Jaurès (Origines du jazz en Amérique)

Ludovic Florin – Université de Toulouse Jean Jaurès (Eléments klezmer dans le jazz)

Anne Hébraud – Université de Toulouse Jean Jaurès (Jazz et danse)

Kinga Miodońska-Joucaviel – Université de Toulouse Jean Jaurès.

Artistes, photographes, conservateurs :

Jazzmen: Michał Urbaniak, Andrzej Jagodziński, Leszek Możdżer

Jolanta Pol (conservateur honoraire du Musée de Littérature – Varsovie / Fondation *Almondo*)

Andrzej Wasylewski (documentariste, cinéaste, auteur de livres sur le jazz)

Compagnie *Pollen* (direction : Kasia Kurzeja)

Compagnie *Solo Multitude* et étudiants du département Art'com (direction : Anne Hébraud)

Etudiants du département de musicologie (UT2J)

Techniciens et autres :

Projectionnistes, installateurs d'expositions, graphistes, techniciens responsables de : informatique, acoustique, vidéo, lumière et équipe responsable de la promotion (affiches, programmes, livrets, distribution)

5. Partenaires institutionnels :

Université de Toulouse Jean Jaurès : Section de Polonais, Département des Langues Etrangères, Fonds social d'aide aux Initiatives étudiantes – *Inpec'art*, Centre de la Promotion de la recherche scientifique – *CPRS*, Institut de la recherche pluridisciplinaire – *IRPALL*, Laboratoire Langues, Littératures, Arts – *LLA CREATIS*, UFR des Langues, Département de Musicologie, Centre des Initiatives Artistiques de l'Université – *CIAM*, Bibliothèque

Universitaire Centrale – BUC, Commission recherches - CR, commission *Diffusion des Savoirs Scientifiques*, Fabrique culturelle, Bureau des Relations Internationales – RI

- Université de Toulouse COMUE
- Université Jagellonne de Cracovie (Pologne)
- Institut A. Mickiewicz de Varsovie (Pologne)
- Télévisions polonaise – TVP
- Association Jazz de Varsovie
- Cracovia Music Agency
- Ministère des Affaires Etrangères à Varsovie
- Ambassade de Pologne à Paris
- Consulat Général de Pologne à Lyon
- INA – Institut National de l’Audiovisuel
- Ville de Toulouse
- Conseil Régional – Occitanie
- Cinémathèque de Toulouse
- Librairie Ombres Blanches à Toulouse
- Salle Capitulaire Forum des Cordeliers
- Salle Claude Nougaro
- Chapelle des Carmélites
- Musée des Augustins
- Auditorium Médiathèque
- Associations : *Semaine polonaise de Toulouse, Amis de la Pologne, Apolina*

6. Lieux :

- Université de Toulouse Jean Jaurès : Maison de la Recherche, Fabrique culturelle, Bibliothèque Centrale Universitaire
- Auditorium de la Médiathèque
- Salle Capitulaire Forum des Cordeliers
- Salle Nougaro
- Chapelle des Carmélites
- Cinémathèque de Toulouse
- Musée des Augustins
- librairie Ombres Blanches

7. Objectifs et retombées attendues :

L’objectif principal des *Semaines polonaises* consiste à présenter les différents aspects de la littérature, de l’histoire et des arts polonais au public universitaire et extra-universitaire, ainsi que de susciter des échanges de compétence entre chercheurs et artistes français et polonais. Chaque édition développe un nouveau thème, par conséquent, il est indispensable de faire appel à des spécialistes dont la compétence dans le domaine étudié est reconnue et attestée par des publications. C’est ainsi que, depuis 24 ans, plusieurs coopérations interuniversitaires ont été établies entre les chercheurs d’UT2J et les universitaires étrangers.

Comme la « culture jazz polonais » reste un domaine relativement peu exploré en France, aussi bien au plan scientifique qu’au plan artistique, il semble donc opportun de proposer une plate-forme d’échanges présentant des travaux des chercheurs polonais et d’encourager ces investigations pour mettre en place des réseaux de transmission de compétence scientifique et artistique. La confrontation des recherches réalisées en France, en Allemagne et en Pologne

confère à cette manifestation une dimension internationale enrichissante. Elle donnera lieu à la publication des Actes à l'issue du colloque. Ajoutons qu'à l'échelle d'UT2J, il s'agit de stimuler des collaborations entre différents départements : Musicologie, Arts du spectacle, Arts plastiques et appliqués et Art'com, UFR d'Anglais, ainsi qu'entre les laboratoires LLA CREATIS – axe Dispositifs de création et de réception et IRPALL – Axe Discours et croisements artistiques.

Pendant la manifestation, plusieurs séances illustratives – expositions, concerts, spectacles, films – seront diffusées sur le campus, mais aussi dans des salles en ville. L'extension de la manifestation hors du campus, grâce aux partenariats instaurés entre l'université et les institutions à vocation culturelle (théâtres, cinémas, musées, librairies...), contribue au rayonnement des actions menées par l'université et montre leur diversité et leur qualité.

Il convient également de souligner la portée médiatique véhiculée par la presse écrite et audiovisuelle, y compris à l'étranger, les relations avec les collectivités régionales et les coopérations « durables » avec les universités et les institutions culturelles polonaises, qui traduisent l'ouverture et le dynamisme des actions de valorisation menées par l'université. L'action de promotion de la 25e édition des *Semaines* se fera par l'intermédiaire des :

- affiches, tracts et livrets – sur le campus et dans principales institutions culturelles en ville (théâtres, musées, librairies, cinémas, médiathèque etc.)
- différents médias locaux et régionaux, informateurs sur les spectacles et informateurs touristiques : *La Dépêche du Midi*, *Toulouse Culture* i *Flash*, *Ramdam*, *20 minutes*, *Métro*, *Le soir*, FR3, TV6, *radio Campus*, *Mon País*...
- bulletins d'information édités par l'Institut polonais à Paris, les différentes universités polonaises et françaises, le Consulat Général de Pologne à Lyon, association *Les Amis de la Pologne*...

Pour conclure, rappelons que les publications des actes du colloque (« *Quo vadis?* » 2004, PUM ; « *Jean Potocki – pérégrinations* », PUM, 2013 ; « *Tadeusz Kantor – portrait multiple. Polyphonies, inspirations, renaissances* », LLA CREATS 2016 ; « *Józef Conrad* », *Epoque conradienne*, vol. 35, 2009), ainsi que les films documentaires réalisés au cours de certaines éditions (« *Les chemins de la liberté* », Arte, IAM ; « *Jean Potocki – pérégrinations* », Canal U, UT2J, 2009) constituent une trace durable de ces manifestations. Aujourd'hui, les *Semaines polonaises* font partie du paysage culturel toulousain et sont attendues par le public du campus et de la ville à l'arrivée du printemps.

8. Contacts :

- www.semainepolonaise.fr, jujoux@aol.com (Kinga Joucaviel)
- relations - presse : 06 79 38 08 95, karolina_guerin@yahoo.fr, (Karolina Kunicka-Guérin)
- *Semaine Polonaise de Toulouse* semainepolonaise@gmail.com

9. Voici la liste des 24 éditions des *Semaines polonaises* :

1992 – « Clin d'œil au cinéma polonais »
1993 – « Gombrowicz passionné par Gombrowicz »
1994 – « *Eros et Thanatos* – Jarosław Iwaszkiewicz »
1995 – « S.I. Witkiewicz – *insoutenable étrangeté de l'être* »
1996 – « Bruno Schulz, témoin d'un temps révolu »
1997 – « Wisława Szymborska, portrait au féminin »

- 1998 – « Adam Mickiewicz – bicentenaire de la naissance »
 1999 – « Andrzej Wajda, paysages romantiques de l'existence »
 2000 – « Chopin toujours »
 2001 – « Cracovie, mémoire vivante. Espace/temps dans le théâtre de Wyspiański, Kantor, Mrożek »
 2002 – « *Quo vadis* – contextes historique, littéraire, philosophique et artistique du roman de H. Sienkiewicz »
 2003 – « *L'art pour l'art – l'art pour l'âme*. Pulsions inspiratrices du décadentisme polonais.
 Littérature – St. Przybyszewski. Musique – I.R. Wieniawska »
 2004 – « *Trans-Atlantique*. Gombrowicz, un sarmate européen »
 2005 – « *Paradis perdu des poètes disparus* ; A. Mickiewicz et Cz. Milosz »
 2006 – « *Kultura* ou la voie/x de la liberté ; J. Giedroyc, J. Czapski, K. Jeleński »
 2007 – « Joseph Conrad Korzeniowski. Altérité / Identité. »
 2008 – « *Entre science et conscience* » - Réflexion sur les limites épistémologiques,
 éthiques et esthétiques dans l'œuvre de Stanisław Lem »
 2009 – « Zakopane, *genius loci* du modernisme polonais »
 2010 – « Chopin – correspondances »
 2011 – « Jean Potocki – pérégrinations »
 2012 – « L'art minimal, l'art conceptuel et les avant-gardes polonaises »
 2013 – « Socrealizm. Le réalisme socialiste dans les lettres et les arts »
 2014 – « Festin. L'esthétique du goût dans les lettres et les arts »
 2015 – « Kantor – Portrait multiple. Polyphonies, inspirations, renaissances »

10. LE JAZZ EN POLOGNE

Entre les deux guerres mondiales, le jazz tient en Pologne la même place que dans la plupart des pays d'Europe : celle d'une musique populaire et dansante. Il existe alors un grand nombre d'orchestres de swing et de Dixieland qui reproduisent les grands standards américains.

Dans les années 40 et 50, le jazz est fortement déprécié par les autorités communistes qui y voient l'expression néfaste du capitalisme américain. Bien qu'il soit interdit de représentation publique, une génération de jeunes insoumis le pratique assidûment quasi clandestinement. Ces jeunes musiciens sont au fait des nouvelles tendances qui s'expriment outre-Atlantique. Grâce à l'émission de radio de Willis Conover, The Voice of America, ils peuvent se pénétrer des formes les plus récentes du jazz (Stan Getz, Gerry Mulligan, Modern jazz quartet...).

En 1956, le premier festival officiel de jazz en Pologne se tient à Sopot, au bord de la Baltique. Le jazz polonais de ces années de jeunesse, symbolisées par le succès du groupe *Melomani*, est marqué par une stricte logique d'imitation de la musique américaine, mais très vite, les meilleurs jazzmen polonais s'attachent à se démarquer de cet héritage pratiquant un jazz moderne, fortement imprégné des éléments traditionnels slaves, du folklore ou de compositeurs *classiques* polonais (Chopin).

En 1958, Varsovie accueille le premier Jazz Jamboree. Pendant plus de quarante ans, ce festival a constitué une véritable plaque tournante du jazz polonais permettant aux musiciens nationaux de rencontrer la plus large audience et de jouer avec les plus grands musiciens américains. Parmi les nombreux invités de marque du festival, on relève les noms de Stan Getz, Dave Brubeck, Gerry Mulligan, Don Ellis ou Miles Davis.

En 1959, la firme *Polskie Nagrania* inaugure une collection de disques dédiée au Jazz Polonais. Au fil des années, les plus reconnus de ces musiciens ont pu enregistrer leurs compositions : Andrzej Kurylewicz, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Jarek Śmietana, Krzysztof « Komeda » Trzcinański...

De 1956 à aujourd'hui, de l'imitation des Américains aux réinterprétations de Chopin, en passant par les phases de normalisation et de fusion au milieu des années 70, par l'exil temporaire de ses stars (Michał Urbaniak, Tomasz Stańko...), le jazz polonais a su résister à tous les changements de régime et conserver son identité.