

BLUENOTE RECORDS BEYOND THE NOTES

A Film by Sophie Huber

MIRA FILM PRESENTS

IN ASSOCIATION WITH EAGLE ROCK ENTERTAINMENT, ISOTOPE FILMS, FINAL CUT USA, BBC MUSIC

IN COPRODUCTION WITH SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN, RADIO TÉLÉVISION SUISSE, SRG SSR, TELECLUB

FEATURING AMBROSE AKINMUSIRE, MICHAEL CUSCUNA, LOU DONALDSON, ROBERT GLASPER, HERBIE HANCOCK, DERRICK HODGE, NORAH JONES, KEITH LEWIS, LIONEL LOEKE, TERRACE MARTIN, ALI SHAHEED MUHAMMAD, KENDRICK SCOTT, WAYNE SHORTER, MARCUS STRICKLAND, RUDY VAN GELDER, DON WAS PRODUCERS HERCLI BUNDI, CHIEMI KARASAWA, SUSANNE GUGGENBERGER, SOPHIE HUBER EXECUTIVE PRODUCERS GEOFFREY KEMPIN, TERRY SHAND, ANKE BEINING-WELLHAUSEN ASSOCIATE PRODUCER VADIM JENDREYKO CAMERA SHANE SIGLER, PATRICK LINDENMAIER MONTAGE RUSSELL GREENE WITH FINANCIAL SUPPORT FROM BERNER FILMFÖRDERUNG, ZÜRCHER FILMSTIFTUNG, STIFTUNG KULTURFONDS SUISSIMAGE, MEDIA DESK SUISSE, UBS CULTURE FOUNDATION, VEREIN ZUR FILMFÖRDERUNG IN DER SCHWEIZ - IWC FILMMAKER AWARD, SUCCÈS PASSAGE ANTENNE, ERNST GÖHNER STIFTUNG AND STAGE POOL FOCAL

www.bluenoterecords-film.com

BLUE NOTE RECORDS: BEYOND THE NOTES

Un film de Sophie Huber

documentaire / CH, USA, UK / 2018 / 86 min. / VO/d et VO/f

<https://bluenoterecords-film.com>

Sortie Suisse allemande: 14 juin 2018

Sortie Suisse romande: 27 juin 2018

Attaché de presse:

Jean-Yves Gloor

+41 21 923 60 00

+41 79 210 98 21

jyg@terrasse.ch

Matériel de presse:

<http://vincafilm.ch/fr/catalogue/39-blue-note-records-beyond-the-notes/>

Distribution Suisse:

Vinca Film GmbH

Limmatstrasse 291

8005 Zürich

+41 439 60 39 15

info@vincafilm.ch

Production / World Rights:

Mira Film

Weststrasse 182

8003 Zürich

+41 43 960 36 84

info@mirafilm.ch

SYNOPSIS

BLUE NOTE RECORDS: BEYOND THE NOTES est un voyage passionnant et émotionnel dans les coulisses du label pionnier américain, qui a donné une voix à quelques-uns des meilleurs artistes de jazz des 20ème et 21ème siècles.

Quand les réfugiés germano-juifs Alfred Lion et Francis Wolff ont fondé Blue Note en 1939 à New York, ils ont laissé aux artistes une totale liberté, et les ont encouragés à composer une musique nouvelle. Par leur approche visionnaire et intransigeante, des disques ont vu le jour et n'ont pas uniquement révolutionné le jazz, mais également fortement influencé l'art et d'autres types de musique comme le hip-hop.

Le film part du présent pour explorer le passé. C'est ainsi que les artistes légendaires comme Herbie Hancock et Wayne Shorter s'associent avec l'actuelle génération des artistes innovateurs de Blue Note comme Robert Glasper et Ambrose Akinmusire pour enregistrer un album « All-Stars ».

Des archives rares et des entretiens avec des musiciens de Blue Note donnent un aperçu intime de la naissance et de la philosophie de quelques uns des morceaux les plus importants de l'histoire du jazz. Ces réflexions nous ramènent aux personnalités influentes du passé, sur lesquelles l'héritage de Blue Note est construit : Thelonious Monk, Bud Powell, John Coltrane, Art Blakey, Horace Silver et Miles Davis.

Le film transmet toutes les valeurs incarnés par le jazz qui ont animés Blue Note: liberté d'expression, égalité, dialogue – des valeurs tout aussi actuelles aujourd'hui qu'à la création du label.

A l'image

Ambrose Akinmusire
Michael Cuscuna
Lou Donaldson
Robert Glasper
Herbie Hancock
Derrick Hodge
Norah Jones
Keith Lewis
Lionel Loueke
Terrace Martin
Ali Shaheed Muhammad
Kendrick Scott
Wayne Shorter
Marcus Strickland
Rudy Van Gelder
Don Was

Producteurs

Chiemi Karasawa / Isootope Films USA
Susanne Guggenberger / Mira Film Schweiz
Hercli Bundi / Mira Film Schweiz
Sophie Huber

Producteur associé

Vadim Jendreyko

Producteur exécutif

Geoffrey Kempin / Eagle Rock Entertainment UK
Terry Shand / Eagle Rock Entertainment UK
Anke Beining-Wellhausen / Teleclub Schweiz

Image

Shane Sigler
Patrick Lindenmaier

Montage

Russell Greene

En coproduction avec

Schweizer Radio und Fernsehen, SRG SSR, RTS
Teleclub

Avec le soutien de

Berner Filmförderung
Zürcher Filmstiftung
Media Desk Suisse
UBS Culture Foundation
Verein zur Filmförderung in der Schweiz – IWC
Filmmaker Award
Stiftung Kulturfonds Suissimage
Succès Passage Antenne

Soutenu par

Ernst Göhner Stiftung and Stage Pool Focal

NOTE D'INTENTION DE LA REALISATRICE

L'histoire de Blue Note s'étend sur près de huit décennies et a vu naître mille disques. Derrière chaque disque, on retrouve une femme ou un homme qui incarne une expression de notre époque.

Avec ce film je souhaiterais transmettre la profondeur de la musique – de l'expression humaine – son impact et sa nécessité.

A une époque où le racisme et la xénophobie sont dangereusement présents, il est particulièrement important de raconter l'histoire de cette collaboration continue entre les artistes afro-américains et les immigrants germano-juifs qui les ont accueillis. L'héritage qu'ils ont construit ensemble est source d'inspiration à travers des générations et des genres, y compris le hip-hop.

Comme le dit un des jeunes musiciens à propos des icônes du passé : « *A travers cette musique je n'entends aucune défaite. Quoiqu'ils aient eu à affronter, ils écrivirent l'Histoire, car ils créèrent quelque chose qui m'influçait, me laissant ainsi me sentir libre. Je ressentais de la joie et voulais écrire de la musique qui donne de l'espoir.* »

Ce qui m'émeut particulièrement avec l'histoire de Blue Note, c'est que tout le long de son existence il est toujours resté un noyau d'humanité et d'intégrité : l'histoire d'hommes et de femmes qui ont suivi leur passion et – en dépit de toutes les résistances – ont formé une plateforme durable pour une musique qu'ils aimaient, une musique qui était cathartique et qui représentait la liberté, aussi bien pour les fondateurs d'origine germano-juive que pour les musiciens afro-américains. La vision des fondateurs de Blue Note est aujourd'hui encore perceptible avec Don Was comme président et une nouvelle génération de jeunes musiciens très talentueux, qui continuent à faire progresser la musique en laissant leurs propres empreintes.

Comme le dit Herbie Hancock, le jazz est le reflet de l'Histoire américaine et des valeurs humaines telles que la démocratie, la tolérance, la recherche d'un renouveau et les risques qui y sont liés. Je reste touchée par la manière dont cette philosophie a été transmise aux jeunes musiciens et comment ils veulent en faire la différence au-delà de la musique.

Mon but était d'élargir cette recherche à l'écran et de faire en sorte que le film devienne une plateforme pour cette musique incroyablement forte et le besoin urgent de voix qui suscitent l'unité, l'humanité et l'espoir.

INTERVIEW AVEC SOPHIE HUBER

Sophie Huber, comment une Suissesse de Berne arrive-t-elle à faire un film sur le réputé label de jazz américain Blue Note ?

Don Was, le président actuel de Blue Note Records, avait apprécié mon film documentaire sur l'acteur Harry Dean Stanton („Harry Dean Stanton: Partly Fiction“) dans lequel la musique joue un rôle essentiel. Nous nous sommes rencontrés pour voir si Blue Note pouvait sortir la bande originale du film. Le disque a été finalement produit par un autre label. Mais c'est à partir de cette rencontre que le film sur Blue Note s'est fait.

Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Blue Note ?

Je connais le label depuis mon enfance, nous avons quelques-uns des disques classiques de Blue Note à la maison. Ce qui m'émeut particulièrement outre la musique, c'est l'humanité qui accompagne toute l'histoire de Blue Note. La collaboration entre les fondateurs juifs réfugiés d'Allemagne à New York dans les années trente et les musiciens noirs, et la manière dont ils ont trouvé une expression de liberté ensemble dans le jazz. Tout particulièrement aujourd'hui, où le racisme et la xénophobie sont omniprésents, il me semble important de raconter cette histoire et de faire connaître aux jeunes générations la musique qui en est née.

La session d'enregistrement avec les vieilles légendes du jazz et les jeunes stars est une scène phare du film. Comment ça s'est produit ?

Pour son 75ème anniversaire Blue Note planifiait de produire un album avec les jeunes musiciens, les «Allstars», avec Ambrose Akinmusire, Robert Glasper, Derrick Hodge, Lionel Loueke, Kendrick Scott et Marcus Strickland dans le légendaire Studio Capitol à Los Angeles. Comme je voulais partir du présent pour raconter ce film, et que les jeunes musiciens devaient en devenir les protagonistes, il était évident de tourner cette session d'enregistrement. Et je voulais réunir plusieurs générations de musiciens de Blue Note. Quand j'ai découvert que Herbie Hancock et Wayne Shorter – qui ont tous les deux sorti leurs premiers albums chez Blue Note – se produisaient au même moment au «Hollywood Bowl » à Los Angeles, j'ai demandé à Don Was s'il pouvait les convaincre de participer à la session All-Stars. Et par chance ça a marché.

Vous aviez un seul jour à disposition. Comment avez-vous procédé ?

Pour cette session, une matinée était planifiée. Bien que les musiciens aient déjà joué ensemble dans d'autres configurations, ils n'avaient cependant jamais été tous réunis. Ils ont convenu de jouer «Masqualero », une composition de Wayne Shorter, qui avait aussi été enregistrée par Miles Davis. Le thème a été répété brièvement, et puis les musiciens ont enregistré deux prises très différentes directement l'une après l'autre. Après j'ai eu un entretien avec Shorter et Hancock.

Shorter et Hancock se montrent très ouverts dans le film, on sent une relation de longue date et une humanité profonde. Comment est-ce arrivé ?

Je m'étais bien sûr préparée à cet interview et savais à quelles informations je souhaitais accéder. Mais je voulais aussi pouvoir profiter du moment présent. C'est ainsi qu'il en est ressorti davantage une conversation qu'une interview. Herbie Hancock et Wayne Shorter sont des êtres extraordinaires, très ouverts, présents et intéressés par tout. D'ailleurs des qualités qui m'ont aussi frappées auprès

des jeunes musiciens de jazz. Je pense que cela vient également de leur manière d'interagir en musique ensemble et de l'improvisation.

Quels étaient votre concept, votre stratégie pour le film ?

Il m'était important de placer la musique et les musiciens au centre du film et - autant que possible que ce soit eux qui racontent l'histoire. Les connaissances et le savoir-faire se sont de tout temps transmis d'une génération de musiciens à l'autre et Blue Note a toujours insufflé cela. Je voulais faire perdurer cette tradition dans le film. Ce qui était clair aussi, c'est que je voulais partir du présent dans le film. Rien ne montre l'influence durable aussi clairement qu'à travers les musiciens actuels, qui construisent sur cet héritage, apportent leur propre voix et leur époque et font évoluer la musique.

Dans le film, mis à part les sessions d'enregistrements et les interviews en studio, il y a une quantité de matériels divers : d'autres interviews, des couvertures d'albums légendaires et de vieilles photos, des archives d'anciennes sessions d'enregistrements et de concerts, de vieilles interviews, etc. Est-ce que ça s'est donné naturellement ou était-ce votre plan ?

Nous savions que nous avions accès aux excellentes photos de Francis Wolff, un des deux fondateurs, qui avait photographié toutes les sessions d'enregistrements des années 40 aux années 60 de manière très impressionnante et dans une atmosphère particulière. Puis nous avons trouvé des enregistrements de sons inédits, rendant les sessions encore plus vivantes. L'idée était qu'en terme d'esthétique comme de contenu, le passé et le présent s'entremêleraient à travers tout le film. Je voulais montrer ainsi, combien l'influence des musiciens du passé a encore un fort impact aujourd'hui. Pour nos prises de vues live nous recherchions une esthétique en harmonie avec celle des photos de Frank Wolff afin d'établir un lien visuel. Il était également évident que nous voulions introduire des enregistrements d'archives d'icônes comme Miles Davis ou Thelonious Monk. Puis j'ai aussi déniché de vieux interviews radio avec Art Blakey et John Coltrane. Autant que possible je voulais laisser la parole aux musiciens.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?

Le plus grand défi a été : Comment trouver un dénominateur commun à l'histoire entière de Blue Note qui s'étend sur bientôt 80 années, avec ses quantités importantes d'albums et le grand nombre de musiciens, et le faire courir à travers tout le film ? Comment trouver quelque chose de personnel qui puisse unir toutes ces œuvres et l'histoire du label des différentes époques ? Ce que les albums ont tous en commun, c'est d'être l'expression d'un individu et de son époque. C'est ce besoin en expression musicale que je voulais étudier, car il concerne aussi bien les musiciens que ceux qui écoutaient et écoutent leur musique. Leurs auditeurs.

Que signifie Blue Note aujourd'hui ?

Blue Note est un label qui fonctionne. Et aujourd'hui encore, sous la direction de Don Was, on s'efforce à suivre la devise des fondateurs : laisser totale liberté aux musiciens et les soutenir à explorer de nouvelles pistes pour faire évoluer la musique. Le jazz est un style musical en perpétuel renouvellement. De nos jours il y a aussi une évolution, notamment par le lien avec le hip-hop.

Qu'ont les jeunes musiciens en commun avec les vieux ?

Ce qui me touche particulièrement, c'est leur ouverture et leur profondeur d'esprit. Et aussi leur identification avec cette musique et leur sens des responsabilités envers cet héritage, musical et politique. La manière dont ils aspirent à faire en sorte que la musique reste vivante, à la réinventer constamment, ce qui leur réussit – et surtout aussi à Robert Glasper – à travers le lien avec le hip-hop.

Etait-ce difficile d'éviter que le film devienne un « film corporate » ?

En fait non. En fin de compte il est question d'hommes et de leur envie d'expression artistique. Chaque enregistrement représente une personne unique, que l'album date de 1939 ou de 2018.

Qu'avez-vous appris personnellement en réalisant ce film ?

Je pense que je comprends les intentions des musiciens et je trouve cela extraordinaire la manière dont ils se battent pour leurs valeurs et assument leur responsabilité en tant qu'artistes. Autant pour le jeune batteur des All-Stars d'aujourd'hui, que pour John Coltrane il y a 60 ans, la musique reste une déclaration, une tentative de produire de l'espoir et d'affronter le négatif avec le positif.

Cette approche est transmise de génération en génération, que ce soit par Miles Davis à Herbie Hancock et jusqu'au producteur de hip-hop Terrace Martin. Mon vœu est que ce film rende perceptible la vision poursuivie déjà par les deux fondateurs juifs. Dans le film Wayne Shorter dit qu'avec la musique il veut créer une valeur. A travers ce film je souhaiterais bien sûr aussi créer quelque chose au-delà de l'écran.

Et quelque chose dont peuvent bénéficier d'autres personnes pour elles-mêmes et leur propre vie.

EXTRAITS DE TEMOIGNAGES DES MUSICIENS DANS LE FILM

MICHAEL CUSCUNA / Producteur, historien et propriétaire de la Francis Wolff Photo Collection <http://www.mosaicrecords.com/>

« Alfred Lion et Francis Wolff développèrent au fil des années beaucoup de grandes amitiés parmi les musiciens. Je me souviens que Bobby Hutcherson disait qu'ils n'avaient pas l'air d'outsiders, ils ne jouaient pas d'instruments et avaient un accent allemand très prononcé, mais ils faisaient partie de nous. Ils s'amusaient avec nous, sortaient écouter de la musique, mangiaient avec les gars, et traînaient avec eux. Les musiciens les acceptaient. »

WAYNE SHORTER / Saxophone / chez Blue Note depuis 1964
<http://www.bluenote.com/artists/wayne-shorter>
<https://www.facebook.com/wayneshortermusic/>

« Dans les années 60, quand nous étions en studio, nous étions loin de penser à écrire des tubes. Nous nous demandions seulement si la musique que nous faisons aurait de l'effet, si elle ferait bouger quelque chose dans le monde et si elle serait encore écoutée 20 ans plus tard. Ces valeurs-là ne se mesurent pas en argent. »

DON WAS / Producteur et Président de Blue Note Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Was

« Ces types avaient un look tellement cool. Je regardais les photos en noir et blanc de Francis Wolff et je voyais ces types dans la salle avec toute cette fumée, on aurait dit qu'il faisait toujours sombre, on ne pouvait pas distinguer de murs. Et je voulais simplement y aller. Les Beatles avaient un look cool, Jimmy Hendrix avait un look cool, ces gars avaient un look encore plus cool. »

HERBIE HANCOCK / Piano / chez Blue Note de 1962 à 1969
<http://www.herbiehancock.com/>
<http://www.bluenote.com/artists/herbie-hancock>

« Alfred Lion, Frank Wolff et Rudy Van Gelder essayaient de soutenir l'objectif que nous poursuivions, à savoir laisser naître de la musique sans qu'elle soit retenue avec les chaînes. »

« Ils s'efforçaient de capturer le cœur de chacun qui créait la musique. Chacun devait avoir une plateforme pour s'exprimer. Et ce cœur était marqué par le temps. Car nous y vivions. »

MARCUS STRICKLAND / Saxophone / chez Blue Note depuis 2015

<http://marcusstrickland.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/marcus-strickland>

« Beaucoup de choses dans cette musique dépendent de notre position par rapport à l'Amérique et la manière dont nous retombons dans une ère que nous fuyons après de prétendus progrès. Beaucoup de ce sentiment, de cette frustration se retrouvent dans la musique, en même temps que l'espoir. La musique n'est qu'un instrument pour exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. »

ROBERT GLASPER / Piano / chez Blue Note depuis 2003

<http://www.robertglasper.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/robert-glasper>

« Beaucoup de choses dans le grand art viennent de situations difficiles. On a besoin de quelque chose qui nous en libère, pour fuir la situation. De là est né le jazz, de là est né le hip-hop. Et il s'agit toujours de ça aujourd'hui. »

DERRICK HODGE / Basse / chez Blue Note depuis 2013

<http://derrickhodge.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/derrick-hodge>

« Au premier plan on entend un musicien fantastique jouer. Mais le combat, la lutte intérieure, cet affrontement si connu avec l'instrument... Plus tard, quand ma génération l'écoute, wow, pourquoi ce sentiment comme si ça nous appartenait. Pourquoi cela me touche autant ? »

« A travers cette musique je n'entends aucune défaite. Quoiqu'ils aient eu à affronter, ils écrivirent l'Histoire, car ils créèrent quelque chose qui m'influçait, me laissant ainsi me sentir libre. Je ressentais de la joie et voulais écrire de la musique qui donne de l'espoir. »

DON WAS / Producteur et Président de Blue Note Records

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Was

« Si on observe l'histoire de Blue Note Records plus précisément, on constate qu'à chaque décennie, des artistes qui ont bouleversé le monde de la musique ont été signés. »

« Je me souviens encore du premier album de Blue Note que j'ai écouté. J'avais environ 14 ans. Et je ne l'oublierai jamais. C'était Joe Henderson en solo sur "Mode for Joe". Il fait... Je n'appellerais pas cela des notes ... des cris d'angoisse animale. Je me disais : C'est quoi comme musique ? »

AMBROSE AKINMUSIRE / Trompète / chez Blue Note depuis 2011

<http://www.ambroseakinmusire.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/ambrose-akinmusire>

« Ce qui m'émeut chez un musicien, c'est le fait qu'il soit un artiste. C'est la transformation, l'évolution, la volonté de pouvoir balancer tout par-dessus bord et de chercher quelque chose de nouveau. »

« A mes yeux, Blue Note est un label de pionniers, de précurseurs. »

« Dans les années 50 et 60, le jazz racontait les histoires des centres-villes. Puis il y a eu une période où ça s'est arrêté. Le hip-hop est arrivé dans les années 80. Et lui racontait tout d'un coup les histoires des centres-villes. »

ALI SHAHEED MUHAMMAD / A Tribe Called Quest

<http://www.alishaheed.com/>

« Blue Note Records devint LE TRUC. On découvrait que les albums de jazz présentaient beaucoup de passages de break et de solo. Et pas seulement pour le batteur, pour tous les musiciens. Chacun avait son apparition. C'était quelque chose de si fantastique dans le jazz.»

« Dans le jazz on a la liberté d'improviser, mais c'est bien plus que ta chance de faire un solo. Ça signifie lâcher prise totalement. Trouver un portail à travers lequel on peut faire transcender son « je » entièrement. A travers l'instrument, le son... Là se trouve la liberté. C'est ce que me donne le jazz. »

LOU DONALDSON / Saxophone / chez Blue Note de 1952 à 1974

<http://loudonaldson.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/lou-donaldson>

« Sans Blue Note personne n'aurait probablement jamais entendu parler de Monk. Car les grosses compagnies ne voulaient pas accueillir Monk. Il était là – personne ne l'accueillait. Mais Alfred l'a fait. »

KENDRICK SCOTT / Batteur / chez Blue Note depuis 2005

<http://kendrickscott.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/kendrick-scott>

« "Blue Train" était une œuvre majeure. Elle a changé le jazz pour toujours. C'est une des raisons pour laquelle je savais que je voulais faire de la musique. Je me disais, si quelqu'un parvient à traduire les cabestans dans mon corps de manière à ce que je le ressente, je veux en faire partie. »

DON WAS / Producteur et Président de Blue Note Records

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Was

« Si je vis vraiment un moment difficile, je mets Speak No Evil, c'est tout aussi bien que la méditation. Un neurologue ne trouverait probablement pas de différence entre la méditation et la concentration sur Speak No Evil. Après je me sens toujours mieux, revigoré, je suis à nouveau qui je suis. C'est un immense service qu'on peut rendre à un être humain. »

NORAH JONES / Chant, piano / chez Blue Note depuis 2000

<http://www.norahjones.com/>

<http://www.bluenote.com/artists/norah-jones>

« J'adore être chez ce label, parce que j'ai la liberté de faire ma musique et ce que je veux. Je ne me sens pas restreinte par les limites du jazz. »

TERRACE MARTIN / Musicien, producteur hip-hop

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrace_Martin

« Blue Note représente hier, aujourd'hui et demain. Il y a toujours quelque chose qui est fait différemment et toujours quelque chose permettant à la prochaine génération de changer sa vie. »

« On a besoin de musique pour calmer les époques. »

ABOUT BLUE NOTE RECORDS

<http://www.bluenote.com/timeline>

It took the joining of many natural forces to create and define one of the greatest Jazz labels there has ever been: Jazz-loving German immigrants on the run from Nazism (Alfred Lion & Francis Wolff), a New Jersey optometrist moonlighting as a recording engineer (Rudy Van Gelder), a classical music-loving commercial designer (Reid Miles), and slews of the most incredible musicians that have ever walked the earth. The elements that each brought to the table—impeccable A&R instincts, elegant and insightful photography, sterling sound quality, strikingly original cover artwork, and consistently transcendent music—were all essential to the label's early success. Together they created a vivid Blue Note aesthetic. The whole could not have existed without each of the parts.

Blue Note's legendary catalog traces the entire history of the music from Hot Jazz, Boogie Woogie, and Swing, through Bebop, Hard Bop, Post Bop, Soul Jazz, Avant-Garde, and Fusion. Blue Note's legendary catalog includes a true Who's Who of Jazz History: Thelonious Monk, Bud Powell, Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Horace Silver, Art Blakey, Jimmy Smith, Dexter Gordon, Grant Green, Lou Donaldson, Donald Byrd, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Herbie Hancock, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Ornette Coleman, and many more.

After a brief dormancy from 1981-1984 during which producer/historian Michael Cuscuna kept the label's legacy alive with a series of reissues on EMI, Blue Note returned reinvigorated by the leadership of Bruce Lundvall and has since established itself as the most respected and longest running Jazz label in the world, remaining home to some of the most prominent stars and cutting-edge innovators in Jazz while at the same time broadening its horizons to include quality music in many genres. Under Lundvall's leadership, Blue Note remained a haven for the most creative voices in Jazz, and also had its share of commercial successes from Bobby McFerrin, Dianne Reeves, Cassandra Wilson, Us3 and Norah Jones.

In 2011, veteran record producer and musician Don Was joined Blue Note as Chief Creative Officer and soon became President of the label with Lundvall continuing to provide guidance as Chairman Emeritus until his death in 2015. With Was at the helm, Blue Note has renewed its dedication to Lion's original vision that "any particular style of playing which represents an authentic way of musical feeling is genuine expression."

In the 21st century Lion's words still ring true and provide a blueprint that includes Robert Glasper's visionary melding of Jazz, R&B, and Hip-Hop; eclectic singers from Norah Jones to Gregory Porter to Kandace Springs; and the full spectrum of jazz artists including legends like Wayne Shorter and Charles Lloyd and rising stars such as Ambrose Akinmusire and James Francies. Blue Note Records is one of the flagship labels of the Capitol Music Group.

SOPHIE HUBER

WRITER, DIRECTOR

Born in Switzerland, Sophie Huber initially studied acting and gained her filmmaking experience as a member of an award winning Berlin film collective, for which she co-directed several narrative films. Her debut feature documentary, the critically acclaimed HARRY DEAN STANTON: PARTLY FICTION premiered at the Venice Film Festival in 2012, won several awards and was theatrically released in 2013.

BLUE NOTE RECORDS: BEYOND THE NOTES is her second documentary.

MIRA FILM – PRODUCTION

www.mirafilm.ch

Mira Film GmbH is located in Zurich (Switzerland). It was founded 2002 by Vadim Jendreyko and Hercli Bundi. Since 1990, Hercli Bundi and Vadim Jendreyko have directed, produced and coproduced several films for cinema and TV in Switzerland and abroad.

In 2012 Susanne Guggenberger joined Mira Film, she is responsible for marketing and international coproductions

Filmography (selection)

- 2018 «Blue Note Records: Beyond the Notes» von Sophie Huber
- 2017 «Les Dépossédés / The Hungry Half» von Mathieu Roy
- 2016 «Zaunkönig» von Ivo Zen, «Calabria» von Pierre-Francois Sauter, «The Beekeeper and his Son» von Diedie Weng, «Ama-San» von Cláudia Varejao
- 2014 «The Chimpanzee Complex» von Marc Schmidt, Koprod.
«Padrone e Sotto» von Michele Cirigliano
- 2013 «Everyday Rebellion» Kinodokumentarfilm von Arash & Arman T. Riahi
«Die Reise zum sichersten Ort der Erde» von Edgar Hagen, Koprod.
- 2012 «Where the Condors Fly» von Carlos Klein
- 2011 «Flying Home», Kinodokumentarfilm von Tobias Wyss
- 2010 «The House in the Park», Dokumentarfilm 83 Min. von Hercli Bundi
- 2009 «Die Frau mit den 5 Elefanten» von Vadim Jendreyko

Musique dans le film

“Absolutions“

Written by Jymie Merritt

Performed by Lee Morgan

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Bayyinah“

Written by Robert Glasper

Performed by Blue Note All Stars

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Summertime“

Written by George Gershwin/Ira Gershwin

Dorothy Heyward/Du Bose Heyward

Performed by Sidney Bechet

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Boogie Woogie Prayer“

Written by Albert Ammons/Pete Johnson/Meade Lewis

Performed by Meade Lux Lewis

“Succotash“

Written by Herbie Hancock

Performed by Herbie Hancock

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Topsy“

Written by Eddie Durham/Edgar William Battle

Performed by Ike Quebec Swing Seven

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Don’t Blame Me“

Written by Jimmy McHugh/Dorothy Fields

Performed by Thelonious Monk

“Rhythm-A-Ning“

Written by Thelonious Monk

Performed by Thelonious Monk

“Round About Midnight“

Written by Thelonious Monk

Cootie Williams/Bernard Hanighen

Performed by Thelonious Monk

“Crepuscule With Nellie“

Written by Thelonious Monk

Performed by Thelonious Monk

“In Walked Bud“
Written by Thelonious Monk/ Jon Hendricks
Performed by Thelonious Monk
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Un Poco Loco“
Written by Bud Powell
Performed by Bud Powell
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Dance Line“
Written by Herbie Nichols
Performed by Herbie Nichols
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Blue Train“
Written by John Coltrane
Performed by John Coltrane
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“I Waited For You“
Written by Dizzy Gillespie/Walter Fuller
Performed by Miles Davis
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Somethin’ Else“
Written by Miles Davis
Performed by Cannonball Adderly
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Mode For Joe“
Written by Cedar Walton Jr.
Performed by Joe Henderson
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Breaking Point“
Written by Freddie Hubbard
Performed by Freddie Hubbard
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

Announcement by Pee Wee Marquette
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Mayreh“
Written by Horace Silver
Performed by Art Blakey Quintet
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“A Night In Tunisia“

Written by Dizzy Gillespie/Frank Paparelli

Performed by Art Blakey and The Jazz Messengers

“Moanin“

Written by Robby Timmons

Performed by Art Blakey and The Jazz Messengers

“Fee-Fi-Fo-Fum“

Written by Wayne Shorter

Performed by Wayne Shorter

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Masqualero“

Written by Wayne Shorter

Performed by Blue Note All-Stars

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Footprints“

Written by Wayne Shorter

Performed by Miles Davis Quintet

“Free for All“

Written by Wayne Shorter

Performed By Art Blakey and The Jazz Messengers

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“The Sidewinder“

Written by Lee Morgan

Performed by Lee Morgan

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Song For My Father“

Written by Horace Silver

Performed by Horace Silver

“Oh My God“

Written by Robert Bell/Ronald Bell/George Brown

Ali Shaheed Jones-Muhammad/Robert Mickens/Lee Morgan

Gene Redd/Claydes Smith/Woodrow Sparrow/Malik Taylor

Dennis Thomas/Richard Westfield/Kamaal Fareed/John Davis

Performed by A Tribe Called Quest

Courtesy of Jive Music/Sony Music

“Spinning Wheel“

Written by David Clayton-Thomas

Performed by Lonnie Smith

Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Ode To Billie Joe“
Written by Bobby Gentry
Performed by Lou Donaldson
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Cantaloupe Island“
Written by Herbie Hancock
Performed by Herbie Hancock
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Cantaloop (Flip Fantasia)“
Written by Herbie Hancock/Rahsaan Kelly
Geoffrey Wilkinson/Melvin Simpson
Performed by US3
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Don’t Know Why“
Written by Jessie Harris
Performed by Norah Jones
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Moment’s Notice“
Written by John Coltrane
Performed by John Coltrane
Courtesy of Blue Note/Universal Music Enterprises

“Shanghai Shuffle“
F. Henderson
Emi Mills Music INC

“Oskat“
T. Monk
Thelonious Music Corp

“Lady Be Good“
G. Gershwin, I. Gershwin
Ira Gershwin Music/W B Music Corp

“Memories Of You“
E. Blake, A. Razaf
Razaf Music/Shapiro Bernstein & Co Inc

“Sincerely Diana“
W. Shorter
Emi Unart Catalog Inc

“Jesus Walks“
K. West, C. Smith
Curwan Music Inc/Emi Blackwood Music Inc/Mirimode Music
Please Gimme my Publishing Inc/Songs of Universal

“Lil’ Putos“

L.Freese, L.Muggerud, S.Reyes
Cypress Phuncky Music/Northridge Music Company
Soul Assassins Inc/Universal Music-Z Tunes

“View“

D.Jolicouer, V.Mason, K.Mercer
Warner-Tamerlane Publishing Corp

“Bad Guy“

A. Aiello, L.Giordano, S.Hacker, S.Jaffe, L.Griffin, Jr.
M. Landon, M. Mathers, G.P. Reverberi, V.Venditto, N. Warwar
BMG Bumblebee/Clutter Me Pretty/Mighty Nice Music
R F T Music Publishing Corp/Shroom Shady Music/Songs Of Universal Inc

“Clap Your Hands“

J. Davis, A. Muhammad, M.Taylor
B. James, L.Nocentelli, G. Porter, C. Neville, J. Modeliste
Jazz Merchant/Remidi Music

“Thinkin’ About Your Body“

B. McFerrin, M. Vialva, G. Wilkinson, M. Simpson
Probnoproblem Music/Universal Music Careers

“Stake Is High“

C. Bobbit, J. Brown, K.Mercer, D.Jolicoeur, V.Mason
J. Yancey, A. Jamal, F. A. Wesley Jr., L. R. Lynn
Dynatone Publishing Co/Mumtaz Inc/Warner-Tamerlane Publishing Corp

“Black Radio Feat Yasiin Bey“

R. Glasper, D. Hodge, C. Dave, D. Smith
Medina Sounds Music/Son Of Knowledge Music

“Alright“

K. Lamar, K. Prather, M. A. Spears, P. Williams
Beat Bully Productions/BMG Gold Songs/Hard Working Black Folks Inc
In Thee Face Music Publishing/Top Dawg Music/W B Music Corp

“Mortal Man“

K. Lamar, M. Spears, K. Anikulapo, S. Bruner
Beat Bully Productions/Hard Working Black Folks Inc
Just Isn’t Music Limited/Top Dawg Music/W B Music Corp