

umlaut big band

umlaut chamber orchestra

pierre-antoine badaroux
mary lou williams

jazz
sam. 30 sept.

umlaut big band

pierre-antoine badaroux
mary lou williams

sam. 30 sept. 20h30

Grand théâtre
1h10 avec entracte :

20h30 - 21h15 : concert
Umlaut Chamber Orchestra
- *Zodiac Suite*

21h15 - 21h35 : entracte

21h35 - 22h20 : concert
Umlaut Big Band - *Mary's
Ideas*

Le Umlaut Big Band met la pleine lumière sur la musicienne, la diversité de ses approches, son inventivité, avec un talent d'ensemble qui enthousiasme à nouveau.

Le Monde

Note d'intention

Du Umlaut Big Band au Umlaut Chamber Orchestra : retrouver la « *Zodiac Suite* » de Mary Lou Williams

Par une recherche historique unique dans le monde du jazz, le Umlaut Big Band fait entendre, depuis 2011, le répertoire oublié des compositeur.trice.s et arrangeur.se.s du XXème siècle. En écho à la démarche des ensembles de musique ancienne, le travail du directeur artistique et saxophoniste alto du Umlaut Big Band, Pierre-Antoine Badaroux, se double de celui de chercheur dans les fonds d'archives de compositeur-trices de jazz. Son objectif, reconstituer les sons perdus à partir des manuscrits, brouillons et autres traces écrites. Et en privilégiant les concerts acoustiques, il rappelle la richesse sonore que permet l'instrumentation pour big bands et favorise une proximité avec le public pour une écoute plus directe.

C'est cette recherche particulière du son, tant dans la partition que dans l'interprétation, qui fait la spécificité du Umlaut Big Band.

Sorti en 2021 chez Umlaut Records, le 5ème album du groupe, *Mary's Ideas*, co-produit par la Philharmonie de Paris et la vie brève - Théâtre de l'Aquarium, documente l'oeuvre de la musicienne afro-américaine Mary Lou Williams (1910-81). Il propose de reconsidérer la musique et la place d'une femme injustement méconnue dans l'histoire du jazz. Trois mouvements de sa *Zodiac Suite* y sont enregistrés. Ce travail sur Williams se poursuit en 2023 avec la création et l'enregistrement de l'ensemble des 12 mouvements de cette *Zodiac Suite*, pour orchestre de chambre, toujours à partir de manuscrits originaux étudiés par Badaroux. Ce dernier est aussi à la direction du Umlaut Chamber Orchestra, nouvel ensemble issu d'une partie du Umlaut Big Band et de musicien.ne.s classiques.

L'interprétation de la suite dans son intégralité et dans cette orchestration (23 musicien.ne.s) est encore inédite à ce jour. Composée en 1945, dans une démarche originale et créative, la suite de Mary Lou Williams faisait se rencontrer un orchestre classique et un trio de jazz. C'est aujourd'hui, dans une approche similaire, par-delà les cloisonnements musicaux, que Badaroux et son nouvel orchestre souhaitent faire émerger de nouvelles formes d'échanges. L'oeuvre de Mary Lou Williams est définitivement fascinante, inventive, approfondir. Notre connaissance et participer à la mise en lumière de son travail est passionnant.

Mary's Ideas

Pianiste sur scène et arrangeuse dans l'ombre pour l'orchestre d'Andy Kirk, celle qui suscita la curiosité du public, car rares étaient les femmes instrumentistes dans le jazz, devint dans les années 1940 la mentore de Thelonious Monk, Bud Powell et Dizzy Gillespie. Mary Lou Williams (1910-1981) écrivit à cette époque pour les orchestres de Duke Ellington et Benny Goodman. Dans les années 1970, elle collabora avec Cecil Taylor ou Buster Williams. À sa mort, elle laissa inachevée une suite retraçant l'histoire du jazz.

Mary's Ideas est une biographie musicale, unique en son genre, qui se constitue à partir d'archives sonores rares, de manuscrits originaux et de partitions inédites réunis en 2019 lors d'un voyage de recherche à l'Institute of Jazz Studies (Newark). Les oeuvres présentées ici témoignent de la richesse du parcours de Mary Lou Williams, une créatrice prolifique, perméable aux différentes mutations du jazz sur près de 50 ans. Proche des jeunes musiciens, résolument active malgré le sexisme et le racisme systémiques, elle resta toute sa vie dans l'ombre de ceux dont elle fut pourtant l'associée ou la mentore.

Zodiac Suite

En 1945, Mary Lou Williams terminait la composition d'un projet commencé des années auparavant, la *Zodiac Suite*. L'idée de la *Suite* était simple : consacrer un mouvement à chaque signe du zodiaque, conçu comme un portrait de musiciens, d'amis et/ou de personnalités. C'était aussi un prétexte pour échapper à la rigidité des formes musicales pour lesquelles Williams avait jusqu'alors écrit.

Dès 1943, elle avait commencé à se familiariser avec la musique de compositeurs européens tels que Bartók, Hindemith et Schönberg : la *Zodiac Suite* était l'occasion d'expérimenter avec ces sonorités. Bien que la *Suite* ait été composée pour le piano, Williams entreprit de l'orchestrer pour ensemble de chambre, avec l'aide de Milton Orent, pour un concert qui se tint au Town Hall (New York) le 30 décembre 1945. Le concert ne se passa pas très bien, et laissa la compositrice frustrée et amère : les partitions comportaient de nombreuses erreurs et le temps de répétition était trop court.

Le concert a été enregistré mais les bandes ont été perdues et ont refait surface bien plus tard pour être publiées en CD (Vintage Jazz Classics, 1991).

En confrontant les manuscrits, de la collection Mary Lou Williams (conservée à l'Institute of Jazz Studies) à l'enregistrement du Town Hall, il apparaît clairement que cet enregistrement ne reflète pas les intentions originales de la compositrice. De nombreux mouvements ont été dépouillés de leur orchestration et interprétés en piano solo, des sections entières ont été coupées, des erreurs de copie n'ont pas été corrigées.

Cette oeuvre est pourtant devenue légendaire. Elle a été saluée comme un exemple précoce du mouvement *Third-Stream*, a été revisitée plusieurs fois (de Geri Allen à Dave Douglas ou Jeong Lim Yang récemment). Elle est une pierre angulaire dans la vie artistique de Mary Lou Williams mais n'a jamais fait l'objet d'une interprétation nous permettant de l'entendre telle qu'initialement conçue.

Après avoir travaillé plusieurs années sur les manuscrits de Mary Lou Williams et publié l'album *Mary's Ideas* (Umlaut Records 2021), Pierre-Antoine Badaroux a décidé de s'attaquer à la version pour orchestre de chambre de la *Zodiac Suite*, dans son intégralité et avec une approche critique des manuscrits originaux.

Umlaut Big Band

Le Umlaut Big Band est un orchestre de quatorze musicien.ne.s qui, depuis 2011, sous l'impulsion de Pierre-Antoine Badaroux, explore le répertoire historique des Big Bands (1920-1940) à partir d'archives sonores et manuscrites rares comme celles de Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, ou Benny Carter. Le Umlaut Big Band explore aussi un répertoire de création plus contemporain avec des commandes à des compositeurs ayant un rapport intime avec le jazz, tels que Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler et Joel Grip. Ils ont ainsi développé un répertoire de plus de 200 morceaux et sorti 5 albums en 10 ans.

À l'instar de la démarche des orchestres de musique ancienne, la recherche historique du groupe a pour fondement l'intime conviction que les arrangeurs,

rarement mis en avant dans l'histoire du jazz, sont des créateurs qui sans cesse inventent de nouvelles formes.

Trop rarement abordé par les compositeurs actuels, le format du Big Band se prête idéalement à des explorations sonores riches, dialogue entre une longue tradition liée au jazz et les formes d'invention contemporaines.

En 2023, le Umlaut Big Band devient Umlaut Chamber Orchestra pour donner vie à la *Zodiac Suite* de Mary Lou Williams (1945), dans une nouvelle version établie à partir d'une étude critique des manuscrits originaux.

Issu d'une "génération de musiciens prêts à passer d'un extrême à l'autre du jazz" (*Jazz Magazine*), le groupe privilégie l'acoustique et les atmosphères chaleureuses, des grandes salles de concerts aux places de villages.

Pour aller plus loin

> [Mary Lou Williams : un portrait musical des signes du zodiaque - Radio France](#)

> [Mary Lou Williams prodige du jazz - France Culture](#)

> [Le Umlaut Big Band au festival Jazz à la Villette - Interview de Pierre-Antoine Badaroux](#)

> [Le Umlaut Big Band célèbre la grande Mary Lou Williams - FIP](#)

Distribution

Mary's Ideas – rare and newly discovered works of Mary Lou Williams

Direction, saxophone alto **Pierre-Antoine Badaroux**

Avec **Antonin-Tri Hoang** saxophone alto, clarinette, **Pierre Borel** saxophone ténor, clarinette, **Geoffroy Gesser** saxophone ténor, clarinette, **Benjamin Dousteysier** saxophone alto, baryton, basse, **Brice Pichard** trompette, **Pauline Leblond** trompette, **Gabriel Levasseur** trompette, **Alexis Persigan** trombone, **Michaël Ballue** trombone, **Romain Vuillemin** guitare, banjo, **Matthieu Naulleau** piano, **Sébastien Beliah** contrebasse, **Antonin Gerbal** batterie
Musique **Mary Lou Williams**

Zodiac Suite – Mary Lou Williams

Direction **Pierre-Antoine Badaroux**

Avec **Agathe Peyrat** Chant, **Chloé Tallet** Flûte, **Guillaume Retail** Hautbois, **Geoffroy Gesser** Clarinette, et saxophone ténor, **Pierre Fatus** Basson, **Brice Pichard** Trompette, **Harmonie Moreau** Cor, **Michaël Ballue** Trombone, **Stéphanie Padel**, **Florian Perret**, **Emilie Sauzeau**, **Raphaël Coqblin**, **Clémentine Bousquet**, **Clara Jaszczyn**, **Léo Ullman**, **Lucie Pierrard** Violons, **Elsa Seger**, **Valentine Garilli** Altos, **Myrtille Hetzel**, **Pablo Tognan** Violoncelles, **Matthieu Naulleau** Piano, **Sébastien Beliah** Contrebasse, **Antonin Gerbal** Batterie

Musique **Mary Lou Williams** *Zodiac Suite*

Mary's Ideas

Production Umlaut / Avec le soutien de la SACEM

Zodiac Suite

Production Umlaut / Coproduction Tandem Scène nationale, la vie brève - Théâtre de l'Aquarium (association artistique 2022-24), Mary Lou Williams Foundation Inc. / Avec le soutien de la Ville de Paris
Photos © William Gottlieb, Léa Lanoë

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

musique - chanson

fado em movimento

03
oct.

Pour la toute première fois, fado et musique contemporaine se rejoignent pleinement grâce à des compositions inédites, servies par le trio à cordes Des Équilibres d'Agnès Pika et la reine du fado Cristina Branco, accompagnée de son guitariste.

jazz

pianoforte

05
oct.

Quatre pianistes sur scène, quatre immenses figures de la scène jazz et des possibilités musicales infinies. Sous un simple mot, *Pianoforte*, le talent se conjugue avec panache au pluriel, à huit mains, pour un moment musical exceptionnel.

théâtre

monte-cristo

10
→
14
oct.

Vous aimez les séries à rebondissements ? *Monte-Cristo* est fait pour vous ! Injustice, aventure, suspense, vengeance rythment cette épopée d'Alexandre Dumas portée avec panache par un talentueux trio. Un récit musical qui vous tiendra en haleine !

theatresqy.org

installation immersive
entrée libre

du **sam. 23 sept.**

au **mer. 18 oct.**

mardi et vendredi de 12h à 19h

mercredi et samedi de 10h à 19h

MONTIGNY-LE-BX
MÉDIATHÈQUE
DU CANAL

Les Loges

Prenez place dans une jolie loge pour un face-à-face inédit avec un comédien et un texte. Au carrefour de la création numérique et de la médiation, *Les Loges* est un dispositif immersif, à la fois ludique et intimiste, pour découvrir autrement les écritures théâtrales d'aujourd'hui.

Dans la loge se trouve un miroir, comme il se doit. Mais aussi un combiné téléphonique, ce qui est moins commun. Vous décrochez. On vous « met en relation avec la loge d'un artiste ». Un comédien ou une comédienne apparaît alors dans le miroir. En vous regardant dans les yeux, il ou elle partage avec vous un monologue du répertoire dramatique contemporain français. Rien que pour vous. Privilège absolu. Sans doute n'aurez-vous jamais vécu une expérience à la fois si intime et si intense. Sans doute n'aurez-vous jamais écouté aussi attentivement un texte de théâtre.

Les Loges est une cabine qui accueille une personne pour un tête-à-tête virtuel avec un interprète. Grâce au dispositif de théâtre optique, l'illusion est parfaite ! L'artiste nous fait face et s'adresse à nous. La scénographie de la loge favorise l'écoute, tandis qu'une programmation aléatoire permet de découvrir un nouveau texte à chaque fois, puisé dans un répertoire d'œuvres établi avec ARTCENA, le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Hors-scène, un rendez-vous unique avec la littérature, avec les comédiens, avec le théâtre.

En partenariat avec la Médiathèque du Canal / Saint-Quentin-en-Yvelines

Les petits + du TSQY

espace librairie

Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection d'ouvrages en lien avec les spectacles de la saison.

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre venue et le récupérer au TSQY !

<https://librairiejms.coop/>

marché de produits locaux

Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans le hall !

bar et restauration

Ouvert 1h avant et 1h après les représentations, le café Pop'Art vous propose une large sélection de boissons et de produits locaux à déguster sur place (issus d'une agriculture bio, naturelle et provenant d'un rayon de 150km autour du théâtre).