

TANDEM

Scène nationale Arras Douai

© Hervé Goluzza

Musique

COPRODUCTION

ZODIAC SUITE

Umlaut Chamber Orchestra

Mardi 23 mai à 20:30

→ Arras, Théâtre

Durée estimée : 1h

Agence MYRA

Yannick Dufour & Déborah Nogaredes
myra@myra.fr | 01 40 33 79 13

TANDEM Scène nationale

Charlotte Bourdon
cbourdon@tandem.email

Saison 2022 – 2023 | tandem-arrasdouai.eu | 09 71 00 5678

ZODIAC SUITE

Mary Lou Williams fut l'une des figures clés de la scène jazz américaine de l'après-guerre mais ses compositions sont tombées dans l'oubli. Pierre-Antoine Badaroux et le Umlaut Chamber Orchestra ressuscitent son œuvre majeure : *Zodiac Suite*.

Elle fut la mentore de Thelonious Monk comme de Dizzy Gillespie après-guerre, écrivit pour Duke Ellington et Benny Goodman et collaborait encore avec Cecil Taylor et Buster Williams dans les dernières années de sa vie. Compositrice, pianiste et arrangeuse passionnante, Mary Lou Williams (1910 - 1981) fut l'une des très rares femmes du jazz américain à s'imposer hors du chant. Une réussite qui garde cependant un goût d'inachevé car la postérité n'a pas retenu son nom à la mesure de ceux qu'elle inspira. Parmi les origines de cet oubli, une expérience malheureuse, celle de la présentation en 1945, au Town Hall de New York, de son œuvre la plus ambitieuse, *Zodiac Suite*, dont les douze mouvements pour orchestre sont attribués aux signes astro, et dédiés à de grandes personnalités qui les incarnent - le Duke, mais aussi Franklin Delano Roosevelt ! D'une complexité technique très au-delà des conventions de l'époque, la pièce fut sabordée par des répétitions trop courtes et le public passa à côté de sa nouveauté. Elle triomphe aujourd'hui avec Pierre-Antoine Badaroux et le Umlaut Chamber Orchestra.

DISTRIBUTION

Avec

direction Pierre-Antoine Badaroux

flûte Liselotte Schricke

hautbois Sylvain Devaux

saxophone, ténor et clarinette Geoffroy Gesser

basson Ricardo Rapoport

trompette Brice Pichard

cor Nicolas Josa

trombone Michaël Ballue

violon Hugo Boulanger, Aliona Jacquet, Clara Jaszczyszyn, Stéphanie Padel,
Manon Philippe, Lucie Pierrard, Emilie Sauzeau, Léo Ullman

alto Issey Nadaud, Elsa Seger

violoncelle Myrtille Hetzel, Elsa Guiet

piano Matthieu Naulleau

contrebasse Sébastien Beliah, batterie Antonin Gerbal.

Production Umlaut

Coproduction TANDEM Scène nationale Arras-Douai ; la vie brève – Théâtre de
l'Aquarium (dans le cadre de l'association artistique 2022-2024)

Soutien Caisse des Dépôts, mécène principal – en partenariat avec la Mary Lou
Williams Foundation Inc.

Photo © Hervé Goluza

DU UMLAUT BIG BAND AU UMLAUT CHAMBER ORCHESTRA

© Dominique Umlaut Bug Band

Par une recherche historique unique dans le monde du jazz, le Umlaut Big Band fait entendre, depuis 2011, le répertoire oublié des compositeur-trices et arrangeur-ses du XXème siècle.

En écho à la démarche des ensembles de musique ancienne, le travail du directeur artistique et saxophoniste alto, Pierre-Antoine Badaroux, s'est doublé de celui de chercheur dans les fonds d'archives manuscrites de compositeur-trices pour en reconstituer les sons perdus. De plus en privilégiant l'acoustique pour les concerts de l'orchestre, il porte une attention particulière à la richesse sonore que permet l'instrumentation pour big bands, cela favorise également une proximité avec le public. Cette recherche particulière du son, tant dans la partition que dans l'interprétation, fait la spécificité du Umlaut Big Band.

Créé en 2021, le programme et album *Mary's ideas*, co-produit par la Philharmonie de Paris et le Théâtre de l'Aquarium, documente l'œuvre de la musicienne afro-américaine Mary Lou Williams et permet aujourd'hui

de reconsidérer l'œuvre et la place d'une femme injustement méconnue dans l'histoire du jazz. Trois mouvements de sa *Zodiac suite* y sont enregistrés pour l'occasion.

Ce travail sur Mary Lou Williams se poursuit en 2023 avec la création, dans son intégralité, de la *Zodiac Suite* pour orchestre de chambre à partir de manuscrits originaux étudiés par Pierre-Antoine Badaroux, à la direction de ce nouvel ensemble : le Umlaut Chamber Orchestra.

L'interprétation de la suite dans son intégralité et dans cette orchestration 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 de musiciens classique et un trio de musiciens de jazz. C'est aujourd'hui, dans une approche similaire, que le nouvel orchestre de Pierre-Antoine Badaroux souhaite faire émerger de nouvelles formes d'échanges par delà les genres musicaux. Il approfondit ainsi le travail de mise en lumière d'une œuvre prolifique et fascinante.

MARY LOU WILLIAMS

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, collabora avec Cecil Taylor ou Buster Williams dans les années 1970. À sa mort, elle laissa inachevée une suite retraçant l'histoire du jazz.

© Portrait of Mary Lou Williams, N.Y., ca.

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. 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 racisme ambiants, elle resta toute sa vie dans l'ombre de ceux dont elle fut pourtant l'associée ou la mentore. Ce programme propose de mettre en lumière son oeuvre, de la (re) découvrir enfin.

En 1942, peu de temps avant qu'elle ne quitte l'orchestre d'Andy Kirk, Mary Lou Williams reçoit en cadeau un livre d'astrologie. Fascinée, elle se lança dans un cycle de compositions inspirées par chaque signe, conçues comme autant de portraits de ses

proches : «*Taurus*» évoque la caractère obstiné de Duke Ellington, «*Aquarius*» (verseau) est inspiré de la personnalité de Franklin D. Roosevelt...

C'était aussi un prétexte pour élaborer des pièces de formes libres, qu'elle fixa petit à petit à partir d'improvisations au piano. En 1944-45, elle avait ainsi composé douze mouvements nourris de sa découverte de la musique classique européenne. Elle enregistra en trio les douze mouvements de la *Zodiac suite* à l'été 1945. Dans la foulée, elle consacra tout son temps et son énergie à une orchestration pour orchestre de chambre et section rythmique. Présenté au Town Hall de New York en décembre 1945, le concert fut un fiasco : l'orchestre n'avait pas assez répété, la majorité des mouvements furent coupés ou dépouillés de leur orchestration. Un enregistrement «pirate», édité bien plus tard, en confirme l'échec, surtout si on le compare aux manuscrits originaux.

C'est là une constante de la carrière de Mary Lou Williams : sa musique est exigeante et, souvent, faute de temps et de moyens, corrigée, simplifiée, amputée.

Cette orchestration n'a jamais été rejouée du vivant de la compositrice, ni, à notre connaissance, dans son entièreté depuis sa mort.

« En tant que compositrice et musicienne, j'ai travaillé toute ma vie pour écrire et développer une musique qui soit à la fois originale et inventive. C'est avec la Zodiac suite que j'ai pu réaliser cette ambition. »
M.L.W 1945

Sur le disque *Mary's ideas* du Umlaut Big Band figurent 3 mouvements de la suite, enregistrés avec un orchestre créé pour l'occasion d'après des partitions «reconstruites» par Pierre-Antoine Badaroux à partir de manuscrits originaux et de transcriptions d'enregistrements. Cette expérience a permis d'entrevoir l'incroyable modernité et la singularité de cette pièce qui mérite d'être enfin entendue dans son intégralité et orchestration d'origine.

Cet ambitieux projet avec 24 musicien-nes du jazz et du classique permettrait, enfin, de donner à entendre une œuvre importante de la musique afro-américaine. Ce nouveau programme fera également l'objet d'un album (sortie fin 2023).

UMLAUT BIG BAND

Fondé en 2011, l'orchestre de 14 virtuoses poursuit inlassablement, sous la direction de Pierre-Antoine Badaroux, un travail qui vise à mettre en avant les arrangeurs de la musique pour Big Band.

Du répertoire historique

Depuis sa création, le groupe s'est principalement concentré sur le jazz des années 1920-1940, à travers la musique de Don Redman, Mary Lou Williams, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter et d'autres, mais aussi des musiciens européens. Il a développé un répertoire de près de 300 morceaux et sortis 5 albums en 10 ans.

A l'instar de la démarche des orchestres de musique ancienne, la recherche historique effectuée à partir de partitions rares et d'enregistrements, a pour fondement l'intime conviction que les arrangeurs, rarement mis avant dans l'histoire du jazz, sont des créateurs qui sans cesse inventent de nouvelles formes.

Dans son interprétation, le groupe privilégie l'acoustique et les atmosphères chaleureuses et festives, aussi bien devant de grandes salles de concerts que sur des places de villages.

À la création contemporaine

Également très actifs sur la scène européenne des musiques improvisées et jazz, les musiciens ont souhaité élargir le répertoire de l'ensemble par une série de commandes à des compositeurs contemporains ayant un rapport intime avec le jazz.

Ainsi depuis 2016, le Umlaut Big Band a créé de nouvelles œuvres, d'abord écrites par des membres de l'orchestre (Pierre-Antoine Badaroux, Antonin Gerbal, Pierre Borel), puis par des compositeurs invités (Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler et Joel Grip).

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.

Artiste associé

Associé de 2019 à 2024 au Théâtre de l'Aquarium (La Cartoucherie, Paris 12e) sur l'invitation de la compagnie la vie brève, le Umlaut Big Band a investi les lieux pour répéter, mettre en place de nouveaux programmes et s'y produire sous de nouvelles formes.

{ Dates de tournée et de résidence }

09-13 mai 2023	Résidence au Théâtre de l'Aquarium, Paris
15 mai 2023	Concert Zodiac Suite au Théâtre de l'Aquarium, Paris
23 mai 2023	Concert Zodiac Suite au TANDEM Scène nationale, Arras
24-27 mai 2023	Résidence & enregistrement au TANDEM Scène nationale, Arras
14-24 juillet 2023	Tournée Umlaut Big Band, France (en cours)

TANDEM Scène nationale

Arras Théâtre
7 place du Théâtre, 62000 Arras

Douai Hippodrome
Place du Barlet BP 10079, 59502 Douai Cedex

Accueil – Billetterie
Du mardi au samedi, de 14:00 à 18:45
09 71 00 5678

www.tandem-arrasdouai.eu
Inscrivez-vous à notre newsletter et retrouvez
l'actualité du TANDEM sur les réseaux sociaux!

Le TANDEM Scène nationale est subventionné par
la Ville d'Arras, la Ville de Douai, le Ministère de la
Culture, le Conseil régional des Hauts-de-France,
le Conseil départemental du Nord et le Conseil
départemental du Pas-de-Calais