

CONCERT #1

ZODIAC SUITE

10/10

MARY LOU WILLIAMS
UMLAUT CHAMBER ORCHESTRA
UMLAUT BIG BAND

Sous la direction du saxophoniste Pierre-Antoine Badaroux, le Umlaut Chamber Orchestra interprète la *Zodiac Suite*, œuvre légendaire écrite en 1945 par Mary Lou Williams.

Durée : 1h | Pour tous

Grande Salle
Mardi 10 octobre 20h

R.
La Renaissance
THÉÂTRE + MUSIQUE
OULLINS | LYON MÉTROPOLE
theatrelarennaissance.com

Direction musicale **Pierre-Antoine Badaroux**

Avec **Pierre-Antoine Badaroux** direction, Agathe Peyrat **chant**, Antonin Gerbal **batterie**, Sébastien Beliah **contrebasse**, Matthieu Naulleau **piano**, Brice Pichard **trompette**, Maholy Gueroult **flûte**, Clementine Bousquet, Emilie Sauzeau, Raphaël Coqblin, Lucie Pierrard, Clara Jaszczyszyn, Florian Perret **violon**, Elsa Seger, Valentine Garilli **alto**, Geoffroy Gesser **saxophone ténor et clarinette**, Guillaume Retail **hautbois**, Harmonie Moreau **cor**, Michael Ballue **trombone**, Myrtille Hetzel, Pablo Tognan **violoncelle**, Pierre Fatus **basson**.

Production : Umlaut. Coproduction : TANDEM Scène nationale, La Vie Brève - Théâtre de l'Aquarium (association artistique 2022-2024). Soutien : Ville de Paris, Mary Lou Williams Foundation Inc., Adami, Caisse des Dépôts.

Programme :

Mary Lou Williams *Zodiac Suite* et autres compositions

La 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 elle avait jusqu'alors écrit. Dès 1943, elle avait commencé à se familiariser avec la musique de compositeurs européens tels que Bartok, Hindemith et Schönberg : la *Zodiac suite* était l'occasion d'expérimenter avec ces sonorités. Bien que la *Suite* ait été composée pour le piano, elle entreprit de l'orchestrer pour orchestre de chambre pour un concert qui se tint au Town Hall (New York) en 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 publiés en disque (Vintage Jazz Classics, 1991). En confrontant les manuscrits conservés 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 au piano seul, des sections entières ont été coupées, des erreurs de copie n'ont pas été corrigées...

Cette œuvre 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 permettant de l'entendre telle qu'initialement conçue.

Après avoir travaillé plusieurs années sur les archives de Mary Lou Williams et publié l'album *Mary's ideas* (Umlaut Records 2021), Pierre-Antoine Badaroux décide d'interpréter avec le Umlaut la version pour orchestre de chambre de la *Zodiac suite*, dans son intégralité, soulignant l'hétérogénéité et la richesse de cette œuvre. Il reconsidère ainsi la musique et la place d'une femme injustement méconnue dans l'histoire du jazz.

L'interprétation de la suite dans son intégralité et dans cette orchestration (23 musicien.ne.s) est encore inédite à ce jour.

« *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* ».

Mary Lou Williams, 1945

Mary Lou Williams

Pianiste prodige, dotée de l'oreille absolue, Mary Lou Williams fait partie des toutes premières musiciennes professionnelles de jazz. Elle est l'une des premières femmes afro-américaines à jouer du jazz professionnellement dans les années 1920. Compositrice de génie, elle a écrit pour les plus grands noms du jazz : Louis Armstrong, Duke Ellington.

Mary Lou Williams grandit à Atlanta, aux États-Unis, dans les années 1910. Encouragée par sa mère musicienne et son père mélomane et fan de blues, elle apprend à jouer du piano par mimétisme et est rémunérée en tant que musicienne dès ses 6 ans.

À 12 ans, Duke Ellington - à l'époque inconnu du grand public - s'attarde sur son talent dans un club de jazz de Harlem, à New York. À 15 ans, elle impressionne Fats Waller. À 19 ans, elle intègre en tant que pianiste le groupe Andy Kirk & His Twelve Clouds of Joy, fait exceptionnel en tant que femme.

En 1930, elle écrit et enregistre ses premiers morceaux en piano solo. Elle ne touche pas un centime mais se révèle au grand public. Elle est en avance sur son temps et devient la mentor de jeunes musiciens de la génération bebop : Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Thelonius Monk.

En jouant du jazz des années 1920 à sa mort en 1981, Mary Lou Williams a participé à toutes les évolutions de cette musique. Du blues au boogie-woogie, en passant par le swing, le bebop ou le third stream.

Pierre-Antoine Badaroux

Pierre-Antoine Badaroux est saxophoniste, compositeur, arrangeur, ou encore chercheur.

Membre du collectif Umlaut et directeur artistique du Umlaut Big Band, il est impliqué dans la production, la diffusion, vivante ou enregistrée de diverses musiques : jazz, improvisation ou composition contemporaine et musique expérimentale, et approfondit par la pratique une réflexion sur l'histoire de jazz.

Il est aujourd'hui membre du quartet Peeping Tom (Axel Dörner, Joel Grip et Antonin Gerbal), de Jupiter Terminus (Jean-Luc Guionnet et Antonin Gerbal), de Protocluster (Bertrand Denzler, Benjamin Dousteyssier, Antonin Gerbal).

Il a co-dirigé avec Sébastien Beliah l'Ensemble Hodos, dédié à l'interprétation d'œuvres ouvertes. Ils ont notamment collaboré avec les compositeurs Philip Corner, Jean-Luc Guionnet, Bertrand Denzler, Peter Ablinger et Hannes Lingens. Il a créé avec l'Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations et Improvisations Musicales des pièces d'Eliane Radigue, Peter Ablinger ou John Tilbury.

Il co-organise depuis 2015 des Jazz Series, série de concerts qui puise dans le répertoire souvent oublié du jazz.

Umlaut Big Band

Le Umlaut Big Band est un orchestre de quatorze musiciens qui, depuis 2011, sous l'impulsion de Pierre-Antoine Badaroux, explore à la fois le répertoire historique des Big Bands (1920-1940) à partir d'archives sonores et manuscrites rares (Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter et d'autres artistes américains ou européens), et aussi un répertoire de création plus contemporain (Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler et Joel Grip).

En 2023, le Umlaut Big Band devient Umlaut Chamber Orchestra pour donner vie à la *Zodiac Suite* de Mary Lou Williams.

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.

PROCHAINEMENT

L'HOMME À TÊTE DE CHOU IN URUGUAY

CONCERT #2

12/10

DANIEL ZIMMERMANN

Durée : 1h15 | Pour tous

Aux côtés de quatre musiciens dont Pierrick Pedron – lauréat des Victoires du Jazz, Daniel Zimmermann se lance dans une relecture très personnelle de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Entre arrangements décalés et créations, le quintet associe l'énergie brute du rock à la liberté fougueuse du jazz pour un concert énergisant.

JUST

CONCERT #3

21/10

DAVID LANG | CLARON MCFADDEN

JÉRÔME LOPEZ | ENSEMBLE TACTUS

Durée : 1h15 | Conseillé dès 12 ans

La voix exceptionnelle et captivante de Claron McFadden se mêle aux sonorités singulières de l'Ensemble TaCTuS et à la performance visuelle originale du vidéaste Jérôme Lopez pour nous convier à (re)découvrir les musiques de David Lang, compositeur contemporain de renommée internationale.

Scène conventionnée d'intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique