

« MARY'S IDEAS : UMLAUT BIG BAND PLAYS MARY LOU WILLIAMS »

Présentation générale du nouveau programme du Umlaut Big Band et des axes pédagogiques associés

En septembre 2020, le Umlaut, Big Band, artiste résident au Théâtre de l'Aquarium (75012), commencera à répéter sa nouvelle création : le programme de concert « Mary's Ideas », présenté en public, dans sa version de travail, au théâtre d'ici la fin 2020 et pour son grand concert de création le 30/01/21 à la Philharmonie de Paris. Ce programme fera également l'objet d'un enregistrement dont la sortie est prévue en juin 2021 dans le cadre de BRUIT ! Festival de l'Aquarium. Evènement pendant lequel la restitution des ateliers d'action culturelle sera également proposée au public.

Nous vous proposons de découvrir Mary Lou Williams et suivre le travail de cet orchestre de 14 musiciens de manière privilégiée : lors d'interventions d'un musicien en classe en partenariat avec votre équipe pédagogique, et lors d'une répétition ouverte avec les 14 musiciens, à la Cartoucherie. Normalement fermée au public, cette répétition sera l'occasion de voir le groupe à l'œuvre, et celle de découvrir les coulisses d'un théâtre.

À travers cette proposition, nous souhaitons faire découvrir aux participant-es le jazz, son histoire et le travail des musiciens, mais aussi mettre en avant une figure extraordinaire de l'histoire américaine du XXème siècle qui, malgré le racisme et le sexisme que Mary Lou Williams a rencontré, a persisté et développé une œuvre d'une richesse unique, en constante réinvention.

LA CRÉATION

Mary Lou Williams (1910-1981) est une pianiste, compositrice et arrangeuse afro-américaine. D'abord 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 ce milieu masculin, devint dans les années 1940 la mentore de Thelonious Monk, Bud Powell et Dizzy Gillespie. Elle écrivit à cette époque pour les big bands de Duke Ellington et Benny Goodman qui l'admiraient, et collabora avec Cecil Taylor ou Buster Williams dans les années 1970, et laissa inachevée à sa mort une ambitieuse suite retraçant l'histoire du jazz.

L'artiste a traversé l'histoire des Etats-Unis et celle du jazz pendant 60 ans, en restant toujours perméable aux différentes mutations du jazz et proche des musiciens des jeunes générations.

Le Umlaut Big Band Fondé en 2011 sous la direction de Pierre-Antoine Badaroux, l'orchestre poursuit inlassablement un travail qui vise à mettre en avant les arrangeur-se-s de la musique pour Big Band, avec pour fondement l'intime conviction que ce sont des créateurs qui, sans cesse, inventent de nouvelles formes. Ils sont, pourtant, très rarement mis avant dans l'histoire du jazz.

Le groupe s'est principalement concentré sur le « swing » des années 1920-1940 aux Etats-Unis (Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington et d'autres) mais aussi en Europe (albums *Euro Swing*). A l'instar de la démarche des orchestres de musique ancienne, une recherche historique est effectuée à partir de partitions rares et d'enregistrements, pour nourrir un répertoire plus de 200 morceaux, dont de nombreux inédits !

L'orchestre réunit des musiciens qui s'illustrent également avec brio dans les musiques improvisées ou contemporaines, il le développe depuis quelques années des programmes de création avec des compositions originales et des commandes (Alexander von Schlippenbach, Axel Dörner, Jean-Luc Giuonnet...) et explore ainsi le format « big band » en toute liberté.

Réussissant brillamment le grand écart entre tradition et modernité, le Umlaut Big Band sait sortir des sentiers battus et des thèmes rebattus jusqu'à plus soif pour oser un répertoire essentiellement composé de découvertes abolissant toute temporalité pour lui préférer un goût d'éternité...

« **Mary's Ideas** », le nouveau programme du Umlaut Big Band s'inscrit dans la série de portraits de compositeurs-arrangeurs de jazz que le groupe a entrepris, mais aussi dans une réflexion plus globale sur les oubliés de l'Histoire.

Arrangeuse, afro-américaine et femme : Mary Lou Williams, déjà peu reconnue en son temps, est encore oubliée des histoires du jazz. Parce que la qualité de son oeuvre et la richesse de son parcours n'ont pas été retenus à leur juste hauteur, le Umlaut Big Band se propose de mettre en avant son travail à travers cette création.

En 2019, deux musiciens de l'orchestre se sont rendus à l'Institute of Jazz Studies (Newark), pour y consulter les manuscrits originaux, pour la plupart inédits, de Mary Lou Williams, traces de la trajectoire foisonnante de cette musicienne. C'est à partir de ce matériau que s'est construit ce projet de biographie musicale.

Il s'agit donc, pour la première fois, de considérer l'oeuvre de Mary Lou Williams dans son ensemble, en interprétant une sélection de morceaux originaux qui traversent l'ensemble de son oeuvre, proposant ainsi une lecture qui, nous l'espérons, permettra un éclairage nouveau sur cette figure injustement négligée.

DÉCOUVRIR MARY LOU WILLIAMS : AXES PÉDAGOGIQUES

Cette figure historique permet d'aborder, entre autres, des notions aussi diverses que :

- **L'histoire du jazz dans tout son déploiement** : l'histoire de sa vie, pianiste de Boogie-Woogie, arrangeuse pour Big Bands swing, mentore des jeunes beboppers, collaboratrice des pionniers du Free Jazz, et compositrice de musique d'inspiration religieuse !
- **L'esclavage, racine du jazz** : consciente de son statut privilégié de témoin, elle représente l'histoire du jazz sous la forme d'un arbre, prenant ses racines dans la souffrance des afro-américains, fruit de siècles d'esclavage et donnant naissance au blues et au spirituals.
- **La place de la femme dans le monde du jazz** : faire exister sa musique, pour elle qui n'était pas chanteuse, dans l'ombre des grands solistes, peu considérée dans son rôle d'arrangeuse et compositrice, fût un combat mené contre l'establishment du jazz (labels, producteurs, tourneurs) et ses représentations sexistes, tout au long de sa vie.
- **Une traversée du XXe siècle américain** : après une enfance au cœur de la *Great Migration* des afro-américain au début du siècle, elle se fit connaître en tant que musicienne en pleine *Great Depression* des années 1930 ; proche des artistes et intellectuels engagés du Café Society dans les années 1940 à New York, elle fût également le témoin de la lutte pour les droits civiques des afro-américains dans les années 1960.

DÉCOUVRIR LE UMLAUT BIG BAND

Dans une approche musicale, rencontrer le groupe permet, entre autres, de s'interroger sur :

- **Arrangement et orchestration pour big band** : en quoi consiste ce travail de musicien ? En quoi marque-t-il l'identité des groupes pour lesquels il écrit ?
- **Musicien professionnel** : quel parcours ? Quelle réalité pour ce métier ? Quelle la dynamique de travail dans un grand ensemble ?
- **Le travail de recherche** à partir d'archives sonores et écrites : quelles étapes ? Quels choix ?

INFO ET CONTACTS

Plus d'informations

Site officiel du groupe : www.umlaut-bigband.com

Page (cachée) sur le projet : <https://www.umlaut-bigband.com/williams>

Site du collectif et label associé : www.umlautrerecords.com

Vidéos : <https://www.youtube.com/channel/UCn6OZdD-uzxmGO-EmJJF-xA>

Audio : www.soundcloud.com/umlaut-big-band

Contacts

Relations avec les publics THÉÂTRE DE L'AQUARIUM

Adrien Leroy - adrien@theatredelaquarium.net - 01 43 74 67 36

Musicien UMLAUT BIG BAND : intervenant au POLE SUP 93

Geoffroy Gesser - geoffroy.gesser@gmail.com - 06 15 60 60 35

Musicien UMLAUT BIG BAND : intervenant au LYCEE M. BERTHELOT - BTS

Sébastien Beliah - beliahseb@gmail.com - 06 16 39 11 89

Direction artistique UMLAUT BIG BAND

Pierre-Antoine Badaroux - pab.badaroux@gmail.com - 06 87 03 98 16

Direction générale UMLAUT BIG BAND

Nawel Benziane - umlautbb@gmail.com - 07 51 29 37 64

