

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE

Samedi 9 octobre 2021 – 20h30

Jazz at Lincoln
Center Orchestra
with Wynton Marsalis

Umlaut Big Band

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Jazz XL

Week-end

Ces concerts s'inscrivent dans le sillon que la Philharmonie de Paris a commencé à tracer en 2015 pour *Vue d'ensembles* et en 2018 pour *Jazz at Lincoln Center Orchestra*.

Scindée en deux parties, cette nouvelle soirée *Vue d'ensembles* démarre avec le Red Desert Orchestra. Dirigée par l'intrépide pianiste Eve Risser, à la proue du jazz français contemporain, cette formation de grande ampleur explore ardemment un palpitant territoire s'étendant du jazz aux musiques africaines. Puis, en seconde partie, l'Orchestre National de Jazz – placé, depuis 2019, sous la direction du guitariste et compositeur Frédéric Maurin – présente *Rituals*, création pour orchestre et voix, autour de la notion de rituels quotidiens. Co-écrite par Frédéric Maurin avec Ellinoà, Sylvaine Hélary, Grégoire Letouvet et Leïla Martial (quatre autres figures fortes du jazz français), l'œuvre révèle un univers sonore foisonnant et contrasté au vif éclat poétique.

L'illustre représentant du jazz actuel qu'est le trompettiste américain Wynton Marsalis – qui œuvre également comme compositeur et directeur musical – revient donc sur la scène de la Philharmonie ce samedi 9 octobre. Il est accompagné du Jazz at Lincoln Center Orchestra, avec lequel il cultive une relation artistique privilégiée. Constitué de quinze solistes, ce big band new-yorkais s'inscrit dans le sillage des grands orchestres de Duke Ellington, Louis Armstrong ou Dizzy Gillespie. En ouverture, le Umlaut Big Band – que dirige Pierre-Antoine Badaroux – célèbre la musique de Mary Lou Williams, dans un répertoire inédit construit à partir des manuscrits de cette grande figure du jazz, qui savait se réinventer.

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne, 5 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Vendredi 8 octobre

20H30 ————— CONCERT

Vue d'ensembles

PREMIÈRE PARTIE

Eurhythmia

Red Desert Orchestra

Eve Risser, direction, composition

SECONDE PARTIE

Rituels

Orchestre National de Jazz

Frédéric Maurin, direction artistique

Samedi 9 octobre

20H30 ————— CONCERT

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis

PREMIÈRE PARTIE

Mary's Ideas

Umlaut Big Band joue Mary Lou Williams

Pierre-Antoine Badaroux, direction

SECONDE PARTIE

Jazz at Lincoln Center Orchestra

Wynton Marsalis, trompette

Activités

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE À 10H00 ET 11H15

Atelier du voyage musical

Le petit club de jazz

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE À 15H00

Atelier du week-end

Chantons Jazz

Programme

Première partie

Mary's Ideas – Umlaut Big Band joue Mary Lou Williams

Umlaut Big Band

Pierre-Antoine Badaroux, direction, saxophone alto

Antonin-Tri Hoang, saxophone alto, clarinette

Pierre Borel, saxophone ténor, clarinette

Geoffroy Gesser, saxophone ténor, clarinette, clarinette basse

Benjamin Dousteysier, saxophone baryton, saxophone alto

Brice Pichard, Pauline Leblond, Gabriel Levasseur, Emil Strandberg, trompette

Michaël Ballue, Alexis Persigan, Jules Boittin, trombone

Judith Wekstein, trombone basse

Matthieu Naulleau, piano

Romain Vuillemin, guitare, banjo

Sébastien Beliah, contrebasse

Antonin Gerbal, batterie

ENTRACTE

Deuxième partie

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis

Jazz at Lincoln Center Orchestra

Wynton Marsalis, composition, direction, trompette

Ryan Kisor, Kenny Rampton, Marcus Printup, trompette

Chris Crenshaw, Elliot Mason, Vincent Gardner, trombone

Sherman Irby, Alexa Tarantino, saxophone alto, saxophone soprano,
flûte, clarinette

Victor Goines, Walter Blanding, saxophone alto, saxophone soprano, clarinette

Paul Nedzela, saxophone baryton, saxophone soprano, clarinette basse

Dan Nimmer, piano

Carlos Henriquez, basse

Obed Calvaire, batterie

FIN DU CONCERT VERS 23H15.

Le concert *Mary's Ideas* – Umlaut Big Band joue Mary Lou Williams

Formé de musiciens passés en grande partie par le Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSMDP), le Umlaut Big Band s'est fait une spécialité de remonter aux premières décennies du jazz afin de faire revivre le répertoire des grands orchestres de cette époque, tout en passant commande d'œuvres nouvelles à des compositeurs contemporains. Il était naturel que, dans son cheminement, il tombe sur Mary Lou Williams, tant la place de celle-ci est essentielle dans l'histoire du jazz. S'inspirant de ce qui se pratique en musique ancienne, les membres du Umlaut Big Band entreprennent, pour chaque répertoire, un travail de recherche historique, remontant aux sources, transcrivant les enregistrements originaux et traquant les partitions d'époque ayant survécu. En 2019, ils ont ainsi exploré la collection de manuscrits de la compositrice conservés à l'Institute of Jazz Studies de l'université Rutgers à Newark, dans le New Jersey. À partir de ces traces écrites, souvent fragmentaires, ils ont élaboré un répertoire qui embrasse l'ensemble de sa carrière avec de nombreuses œuvres inédites ou oubliées. Une manière digne de saluer cette grande dame du jazz et de restituer une partie de l'âme de sa musique, qui la rendit si chère à nombre de ses pairs.

Mary's Ideas fait l'objet d'un double CD paru le 17 septembre 2021 chez Umlaut Records. Cet album est une coproduction Philharmonie de Paris, La Vie brève – Théâtre de l'Aquarium et Umlaut Records, avec l'aimable autorisation de la Mary Lou Williams Foundation Inc.

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis

Le Jazz at Lincoln Center Orchestra (JALCO) est le navire amiral avec lequel Wynton Marsalis défend et illustre, depuis 1988, la richesse et la vitalité de la tradition du jazz. Voulu de longue date par le trompettiste, ce *big band* reprend l'instrumentation des grands orchestres des années 1930, en particulier le modèle du Duke Ellington Orchestra constitué d'une quinzaine d'instrumentistes répartis en quatre pupitres : quatre trompettistes, quatre trombonistes, quatre saxophonistes (qui jouent souvent avec un autre instrument à vent, comme la flûte ou la clarinette) et une section rythmique confiée au piano, à la contrebasse et à la batterie. Avec l'exigence qu'ont pu avoir dans le domaine de la musique ancienne Nikolaus Harnoncourt et William Christie, Wynton Marsalis a fait de cet ensemble le véhicule idéal pour faire revivre les chefs-d'œuvre du passé, opérant, à rebours d'une conception largement partagée qui voudrait que le jazz soit constamment dans le renouvellement de lui-même, un retour en arrière, en envisageant cette musique sous l'angle du patrimoine, survivant à la disparition de ses inventeurs et de ses interprètes originels.

Résolument politique, cette démarche s'est accompagnée de l'ambition de voir ouvrir à New York un lieu dédié à la préservation et la diffusion du jazz, sur le modèle des grandes institutions consacrées à la musique classique ou à l'opéra que sont le Lincoln Center ou le Metropolitan. Finalement inauguré en 2004, le complexe de Jazz at Lincoln Center, implanté à Columbus Circle, à l'angle sud-ouest de Central Park, doté de deux salles de concerts et d'un club, remplit cette fonction. Le JALCO est l'un des piliers de son rayonnement. Loin de se cantonner à ses quartiers new-yorkais, l'orchestre est très régulièrement sur la route, chargé de jouer les ambassadeurs du jazz et de perpétuer la musique de ceux qui en ont défini le langage et les formes depuis Jelly Roll Morton jusqu'à Wayne Shorter, non seulement sur le territoire américain mais aussi dans le reste du monde où il mène des tournées qui durent plusieurs semaines d'affilée. En qualité de directeur musical, Wynton Marsalis définit depuis les débuts les répertoires que

l'orchestre interprète et ressuscite, piochant aussi bien dans l'âge d'or de la Swing Era de Count Basie ou Fletcher Henderson que dans les partitions de Dizzy Gillespie ou Charles Mingus, sans oublier Duke Ellington, dont l'œuvre immense tient une place de choix dans ses programmes. Loin de se limiter aux partitions du passé, cependant, l'orchestre est aussi l'interprète principal des œuvres, aussi nombreuses qu'ambitieuses, composées par Wynton Marsalis lui-même (la dernière en date, *The Ever Fonky Lowdown*, se veut une parabole acerbe sur l'état du monde, avec récitant et quatre vocalistes) mais aussi celles écrites par les membres de la formation, comme les saxophonistes Sherman Irby et Ted Nash qui ont reçu commande de pièces dédiées à l'orchestre. Les musiciens, en outre, ont également pour mission de concevoir de nouveaux arrangements pour l'ensemble, en adaptant à l'échelle du *big band* des thèmes composés par des grands du jazz à l'origine pour petites formations. Le JALCO s'est ainsi penché ces dernières années sur la musique de John Lewis, Dave Brubeck, Wayne Shorter ou Charlie Parker, entre autres, contribuant ainsi à leur donner une nouvelle vie.

Un concert du Jazz at Lincoln Center Orchestra est par conséquent l'occasion pour la formation de piocher dans un répertoire considérable. Ainsi, chacune de ses prestations est différente car les morceaux interprétés d'un soir sur l'autre ne sont jamais exactement les mêmes. Ils s'offrent comme un florilège non seulement du vaste *songbook* de la formation mais aussi des talents qui la constituent. Fidèle à la tradition des *big bands*, le JALCO est constitué d'instrumentistes qui maîtrisent tout l'éventail stylistique et expressif développé par leurs prédécesseurs – notamment les *growl*, *wah-wah* et autres effets propres au lexique du jazz – mais ce sont aussi des solistes de premier plan, appelés à investir de leurs improvisations les œuvres qu'ils interprètent. Assis parmi la section de trompettes, Wynton Marsalis se fond dans l'ensemble, veillant à l'équilibre de l'ensemble de l'intérieur, n'émergeant que de temps en temps avec la maestria qu'on lui connaît, lorsqu'il s'octroie un solo. Il mène cet orchestre flamboyant à l'assurance sans faille avec un flegme admirable, porté par la conviction que les chefs-d'œuvre du passé ne peuvent qu'enrichir et illuminer notre présent, et que le monde ne cessera jamais d'avoir besoin de l'élan vital du swing.

Vincent Bessières