

DOSSIER ARTISTIQUE

www.umlaut-bigband.com

UMLAUT BIG BAND

Ensemble de 14 membres sous la direction de Pierre-Antoine Badaroux

Umlaut Big Band (c) Wojciech Wójcicki, Varsovie, 2024

Pierre-Antoine Badaroux (direction artistique,
arrangements, sax alto)

Antonin-Tri Hoang (sax alto, clar.)

Pierre Borel (sax ténor, clar.)

Geoffroy Gesser (sax ténor, clar.)

Benjamin Dousteysier (sax bar, sax basse)

Brice Pichard (trompette)

Pauline Leblond (trompette)

Gabriel Levasseur (trompette)

Alexis Persigan (trombone)

Michaël Ballue (trombone)

Romain Vuillemin (guitare)

Sébastien Beliah (contrebasse)

Antonin Gerbal (batterie)

Par une recherche historique unique dans le monde du jazz, le *Umlaut Big Band* fait entendre le répertoire oublié des compositeur-trice-s et arrangeur-se-s du XXème siècle. Le directeur artistique et saxophoniste, [Pierre-Antoine Badaroux](#), mène un travail de recherche auprès des fonds d'archives manuscrites des compositeurs.trice.s pour en reconstituer les sons perdus.

Disposant d'un répertoire riche et varié, l'Orchestre propose plusieurs programmes de concerts en liens avec ses six albums parus sur le Label Umlaut Records. En privilégiant les prestations acoustiques, le Umlaut Big Band porte une attention particulière à la richesse sonore que permet son instrumentarium.

Créé en 2024, *Copasetic Jive*, est un répertoire original de compositions collectives inspiré de la méthode de création orale des orchestres des années 30-40. Ce nouveau programme est pensé pour se réinventer en laissant libre cours à l'inspiration !

Le *Umlaut Chamber Orchestra* jouant la *Zodiac Suite* de Mary Lou Williams, est un prétexte à échapper à la rigidité des formes musicales et permet d'expérimenter la combinaison des sonorités jazz et classique d'un jazzband et d'un orchestre de chambre.

Le programme *Mary's ideas* est une redécouverte de l'œuvre de la compositrice Mary Lou Williams injustement oubliée, à travers des arrangements originaux pour Big Band sublimés en un concert fleuve.

Les deux programmes autour de Mary Lou Williams se complètent parfaitement et peuvent proposer un concert complet en co-plateau avec les deux ensembles.

Une brève histoire du Swing, retrace 20 ans d'histoire de la musique swing à travers un répertoire toujours renouvelé de plus de 200 morceaux. Un concert à danser !

Le spectacle musical *Fourbi*, est un programme conçu autour de créations contemporaines et d'œuvres de répertoire dans une forme scénique audacieuse qui mêle l'histoire intime du groupe et l'histoire jazz.

Création 2026 PROGRAMME

Umlaut Big Band joue Melba Liston

Création en coproduction avec le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et le soutien du Théâtre de l'Aquarium (Paris).

DIFFUSIONS :

- 13/09/25 : Festival International de Musique de Besançon.
- 05/02/26 : Concert de création dans le cadre du Festival Bruit au Théâtre de l'Aquarium (Paris)
- 25/07/26 : Surgères Brass Festival
- 14/11/26 : Concert de sortie d'album au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines

Programme en diffusion sur 2026, 2027, 2028.

ALBUM :

Enregistrement en Juillet 2026.

Sortie de l'Album le 14 novembre 2026

Melba Liston, photo libre de droits

Note d'intention

Après un travail de longue haleine sur la musique de Mary Lou Williams avec la Zodiac Suite (2023) et Mary's Ideas (2021), Pierre-Antoine Badaroux puise à nouveau dans les archives manuscrites d'une autre musicienne oubliée, Melba Liston (1926-1999).

Née à Kansas City en 1926, elle a d'abord été tromboniste et arrangeuse au sein des orchestres de Gerald Wilson, Dizzy Gillespie et Quincy Jones, a collaboré en étroite relation avec Randy Weston et Mary Lou Williams, a travaillé dans les studios de la Motown ou sur la scène Jamaïcaine dans les années 1970.

Le fonds d'archives de Melba Liston, conservé au Center for Black Music Research à Chicago donne à voir de nombreux manuscrits qui n'ont jamais été enregistrés, une musique d'une grande richesse qui se décline à travers de nombreuses collaborations artistiques.

Le Umlaut Big Band se propose de créer un répertoire constitué à partir de ces archives, que Pierre-Antoine Badaroux a consultées en septembre 2023 lors de sa résidence à la Villa Albertine : fragments reconstitués, œuvres inédites, permettent de donner un portrait musical de cette figure oubliée de l'histoire du jazz.

Création 2026 PROGRAMME

*Umlaut Big Band
joue Melba Liston*

LIENS AUDIO :

Captations de répétitions.

523 Boogie

Flamingo

Grandma's Dance

Grandma's Suite

Insomnia

Len-Sirrah

Oasis

St Louis Blues

Supplication

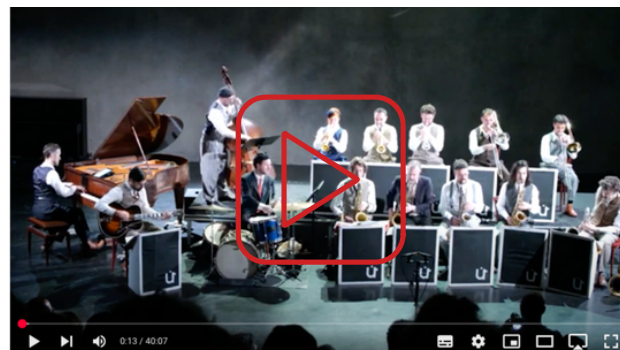
Young & Foolish

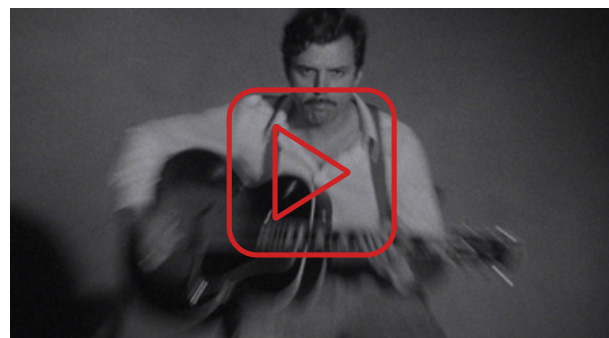
Melba Liston, photo libre de droits

LIENS VIDEO :

Extraits du concert de présentation du travail en cours.

Clip "Grandma's Dance". Réalisé par Léa Lanoë.
Mot de passe : Melba

Création 2024

Concert

COPASETIC JIVE *(From the Memory)*

Compositions collectives
du Umlaut Big Band

LIENS AUDIO :

Extraits du concert de création.

- COPASETIC JIVE

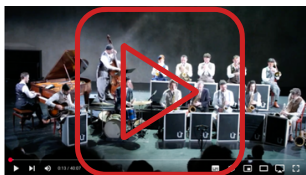
- COPASETIC SONG

LIENS VIDEO :

Extraits du concert de création.

- COPASETIC JIVE (40 mn)

ALBUM :

En préparation. Enregistrement décembre 24.

RÉSIDENCES DE CRÉATION :

10-12/01/24 et 26/02-01/03/24 au Théâtre de l'Aquarium (Paris)

DIFFUSIONS :

24/03/24 Festival BRUIT - Théâtre de l'Aquarium (Paris)

22/06/24 Bal Olympique - Musée d'Orsay (Paris)

Umlaut Big Band (c) Léa Lanoë, 2022

Il y a au départ du programme **Copasetic Jive** la recherche d'un répertoire oublié et sans doute perdu à jamais : celui des territory bands des années 1930-40.

De ces orchestres qui sillonnaient les campagnes américaines, on ne sait pas grand-chose ; très peu ont enregistré et quand ce fût le cas, les morceaux gravés dans la cire étaient souvent très différents de ceux qui faisaient le quotidien de ces musiciens, dans les salles de bal. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que ces orchestres élaboraient souvent leurs arrangements collectivement et oralement.

Ici, le Umlaut Big Band s'inspire de ce processus pour créer, trouver et offrir une musique de danse qui lui soit propre, collectivement assemblée et patiemment construite pour la création d'un répertoire original, à plus d'un titre.

Concert

ZODIAC SUITE

Umlaut Chamber Orchestra
joue Mary Lou Williams

CONCERTS :

Acoustique (de préférence) ou sonorisé.
Co-plateau possible avec le Umlaut Big Band.

ACTIONS CULTURELLES :

- Masterclass Big Band en conservatoire et écoles de musiques.
- Concerts acoustiques "hors les murs" en formation sextet (Umlaut Small Band)

DIFFUSIONS :

13/05/23 : Théâtre de l'Aquarium, Paris
23/05/23 : Scène Nationale Tandem d'Arras
30/09/23 Scène Nationale - Théâtre de Saint Quentin en Yvelines
10/10/23 : Festival Rhino Jazz, Théâtre de la Renaissance, Oullins
18/11/23 : Sortie d'album au Studio 104 de la Maison de la Radio, Paris

ALBUM : sorti le 10/11/2023, Umlaut Records/B.Media, L'autre Distribution

Umlaut Chamber Orchestra, photo Zoé Casas, 2023

Après avoir travaillé plusieurs années sur les archives de Mary Lou Williams, publié l'album Mary's Ideas et été nommé résident à la Villa Albertine en 2023, Pierre-Antoine Badaroux a décidé de s'attaquer à la version pour orchestre de chambre de la Zodiac Suite, dans son intégralité, dans une interprétation qui en souligne l'hétérogénéité et la richesse. Pierre angulaire dans la vie artistique de Williams, cette œuvre n'a pourtant jamais fait l'objet que d'une interprétation complète nous permettant de l'entendre telle qu'initialement conçue.

Distribution, Umlaut Chamber Orchestra :

Pierre-Antoine Badaroux : direction / Agathe Peyrat : chant / Chloé Tallet : flûte / Guillaume Retail : hautbois / Geoffroy Gesser : clarinette, clarinette basse, 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 Jaszczyszyn, Lucie Pierrard : violon / Elsa Seger, Valentine Garilli : violon alto / Myrtille Hetzel, Pablo Tognan : violoncelle / Matthieu Naulleau : piano / Sébastien Beliah : contrebasse / Antonin Gerbal : batterie

Concert

MARY'S IDEAS

Umlaut Big Band joue
Mary Lou Williams

CONCERTS :

Acoustique (de préférence) ou sonorisé.
Co-plateau possible avec le Umlaut Chamber
Orchestra.

ACTIONS CULTURELLES :

- Masterclass Big Band en conservatoire et écoles de musiques.
- Concerts acoustiques "hors les murs" en formation sextet (Umlaut Small Band)

DIFFUSIONS (Sélection) :

22/01/22 Théâtre de Chartes
25/02/22 New Morning (Paris)
09/12/22 Théâtre Auditorium de Poitiers
30/09/23 Scène Nationale - Théâtre de
Saint Quentin en Yvelines

ALBUM : double cd sorti en sept. 2021,
Umlaut Records, L'autre Distribution

Mary Lou Williams, photo W. Eugene Smith, 1947

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.

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 son oeuvre en lumière.

Concert

UNE BREVE HISTOIRE DU SWING

Umlaut Big Band joue
20 ans d'histoire du swing

CONCERTS :

Acoustique (de préférence) ou sonorisé.

ACTIONS CULTURELLES : Masterclass Big Band en conservatoire et écoles de musiques.

DIFFUSION :

En France et en Europe depuis plus de 10 ans.

RÉFÉRENCES (sélection):

FESTIVALS: Jazz à la Villette, Jazz in Marciac, ~~Jazzfest~~ Berlin, Jazz en Rade, Europa Jazz, Banlieues Bleues, ...

SALLES: Philharmonie de Paris

Théâtre de l'Aquarium, New Morning, La Filature, La Coursive, Le TAP, La Halle Aux Grains, ...

ALBUMS :

NELSON'S JACKET - 2013

EURO SWING, VOL.1 - Umlaut Records, 2015

EURO SWING, VOL.2 - Umlaut Records, 2016

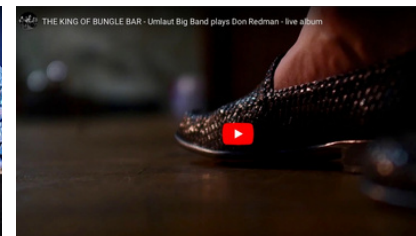
THE KING OF BUNGLER BAR - Umlaut Big Band
plays Don Redman - 2018

Avec aujourd'hui plus de 200 morceaux à son répertoire, l'orchestre raconte l'histoire des Big Bands des années 1920-1940.

À chaque concert le Umlaut Big Band concocte une setlist sur mesure, où des oeuvres rares et oubliées côtoient les grands noms de ces années folles pour rendre cette musique dans toute sa dimension festive, dansante et euphorique.

Le choix de jouer entièrement en acoustique, sans aucune amplification, favorise une proximité avec le public et propose ainsi une expérience directe et chaleureuse.

spectacle musical

FOURBI

*Croisements entre œuvres
actuelles et répertoire*

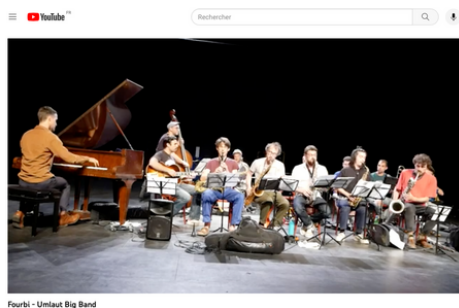
RÉSIDENCES DE CRÉATION :

12-14/09/22 et 21-25/11/22 au Théâtre de
l'Aquarium (Paris)

DIFFUSION :

03/12/22 à la Filature, Scène Nationale
de Mulhouse

EXTRAIT DE RESIDENCE :

Umlaut Big Band (c) Léa Ianoé, 2022

Fourbi c'est un peu le grenier du Umlaut Big Band : on y retrouve toutes sortes de choses qui retracent son parcours, juxtaposées de manière aléatoires mais qui prennent un sens différent justement parce qu'elles se côtoient.

C'est aussi le grenier de l'histoire du jazz, des big bands et de leurs arrangeurs, où Don Redman rencontre Alexander Von Schlippenbach, Duke Ellington se frotte à Muhal Richard Abrams, et Mary Lou Williams revisite le blues. Fourbi c'est entendre le big band dans son histoire, comme un formidable outil qui, de tous temps, a permis une grande richesse sonore et a servi aux compositeurs/arrangeurs de tremplin pour les explorations les plus audacieuses.

Un programme conçu autour de la juxtaposition de créations contemporaines (Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler) et d'œuvres de répertoire, dans une forme scénique pensée avec la metteuse en scène [Jeanne Candell](#), avec la création de nouveaux costumes et pupitres dessinés par Bonnefrite, déjà collaborateur sur la création graphique du CD Mary's Ideas.

contacts

DIRECTION ARTISTIQUE

Pierre-Antoine Badaroux

pab.badaroux@gmail.com

06 87 03 98 16

PRODUCTION/DIFFUSION

umlautbb@gmail.com

liens

UMLAUT BIG BAND

site officiel

revue de presse

audio

vidéo

facebook

instagram

UMLAUT RECORDS

site

officiel

audio

facebook

instagram

umlaut
BIG BAND

est soutenu par

Association UMLAUT

Siège : 11 rue Réaumur, 75003 Paris

Adresse postale : c/o le Mila 2 rue André Messager 75018 Paris

SIRET: 520 077 348 00057

APE : 9001Z

N°TVA : FR54 5200077348

Licence : R-2019-000769

Représentée par Monsieur Clément Canonne, en sa qualité de Président

