DANCING THELONIOUS

CRÉATION

GEOFFROY GESSER
saxophone ténor
BENJAMIN DOUSTEYSSIER
saxophone soprano et baryton
CAMILLE ULRICH
dessins

LE TON VERTICAL

Co-production :

LA FRATERNELLE
MAISON DU PEUPLE SAINT-CLAUDE

Le ton vertical | Geoffroy Gesser
artistique | geoffroy.gesser@gmail.com
administration | letonvertical@gmail.com
www.letonvertical.fr

SOMMAIRE

ORIGINE 3

EXTRAITS SONORES, GRAPHIQUES, CALENDRIER 4

LE TON VERTICAL 5-6

ACTIONS DE MEDIATION 6

ARTISTES 7-8

FICHE TECHNIQUE 9

ORIGINE

En 2022, les saxophonistes Geoffroy Gesser et Benjamin Dousteyssier créent un duo à partir des compositions du pianiste Thelonious Monk, dans la lignée des saxophonistes Steve Lacy et Steve Potts. Dans ce duo ils perpétuent le langage du jazz traditionnel pour en donner sa version contemporaine et improvisée. Ils se sont produit une quinzaine de fois en concert. Pour le projet de concert dessiné DANCING THELONIOUS, ils invitent la dessinatrice Camille Ulrich à les rejoindre sur scène.

Note d'intention

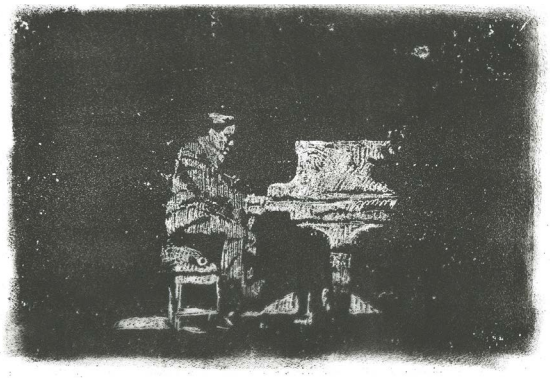
« Je sais que ma musique peut rassembler les gens, et c'est ce qui compte. Je pense que le jazz est ce qui a le plus contribué à faire en sorte qu'un jour le mot « amitié » ait un vrai sens aux États-Unis. » Thelonious Monk
Beaucoup de personnes à travers le monde connaissent et apprécient la musique de Monk.
Contrairement à sa réputation de musicien fermé, au jeu « primitif » et « simpliste » nous savons aujourd'hui que Monk a été largement inspiré par ses prédécesseurs : Art Tatum, Earl Hines, James P. Johnson, Mary Lou Williams et qu'il a lui-même eu une influence déterminante sur nombre de musiciens plus jeunes : John Coltrane, Sonny Rollins, Steve Lacy, Mal Waldron, Cecil Taylor, Steve Potts. Nous souhaitons donc en prenant exemple sur notre protagoniste nous inscrire dans cette tradition de la passation grâce à ce concert dessiné.
Notre attrait pour Thelonious Monk n'est pas exclusivement sonore mais aussi influencé par son image : photographies, films, pochettes d'album contribuent à cerner le personnage et à comprendre sa musique. Cet aspect visuel pourrait être une porte d'entrée pour partager sa musique et son histoire avec le plus grand nombre. Sa façon atypique de jouer du piano (relever les doigts, chanter en même temps, jouer avec les avant-bras, monter et descendre des gammes avec une main en levant l'autre), sa gestuelle et sa danse imprévisible sur scène lorsqu'il écoute les autres musiciens, sa silhouette élégante et décalée nous paraissent être des aspects dynamiques à exploiter visuellement, d'où l'idée de créer un concert dessiné en direct avec Camille Ulrich.
Nous raconterons certains épisodes de l'histoire de Monk au fil de la musique instrumentale jouée en direct et de l'image : fixe ou animée, en train de se dessiner. L'image invitera à écouter différemment la musique et sera projetée sur scène, sur un écran et sur les musiciens, les transformant en personnages mêlés à l'histoire. Nous créerons un jeu entre dessins figuratifs et dessins abstraits en interaction avec le rythme de la musique. Chaque composition jouée, sera une source d'inspiration pour raconter des épisodes de sa vie, sentir ce que Monk voulait exprimer à travers cette musique. Il est possible que nous utilisions parfois des mots pour raconter : écrits, ou dits par les artistes sur scène.
La dramaturgie sera basée sur ce qui nous a attiré dans sa musique, l'improvisation. Notre travail sur les différentes compositions de Monk, permettra à l'un des musicien ou à la dessinatrice de lancer tel ou tel morceau et d'improviser une forme musicale et picturale ensemble. Nous transmettrons au public cette spontanéité, cette liberté qui bouscule, qui surprend et qui fait prendre de nouveaux chemins.
La musique de Monk joue avec l'espace, dans ses accords, dans ses rythmes, il omet volontairement des éléments fondamentaux, créant une autre manière de faire sonner la musique. Le choix de jouer la musique d'un pianiste avec seulement 2 instruments à vent, développe déjà cette idée créer du vide, propice à l'imagination des interprètes et de l'auditeur. On pourra aussi jouer sur cette approche dans le dessin et l'occupation de l'espace de la scène (jeux de dissimulation etc).
Nous avons été touchés à la lecture de la biographie de Thelonious Monk par sa générosité de temps qu'il donnait, comme on lui avait donné, aux autres musiciens pour transmettre ses connaissances musicales. Nous nous reconnaissons dans ce processus, c'est pourquoi nous mettrons cette aspect en lumière, l'apprentissage musical oral par exemple.
Ce spectacle ne sera pas destiné qu'aux jeunes de plus de six ans mais aussi aux adultes, car il offrira différentes lectures. Les objectifs sont de faire connaître le jazz, son ambiance et son contexte historique d'une manière ludique. Mais aussi de raconter une partie de l'histoire du jazz à travers celle de Monk – la lutte de tous les jours pour faire exister cette musique, le racisme auquel il a dû faire face et les blessures psychiques qui en ont résultées – de faire découvrir sa musique énergique et joyeuse, le saxophone, notre manière d'en jouer, et surtout de développer l'imagination, l'envie de dessiner, d'écouter, et de jouer de la musique.

Geoffroy Gesser, novembre 2026

EXTRAITS MUSICAUX

- Vidéo « Introspection » Thelonious live Festival Fermactory 2025
- Vidéo « Green Chmineys » Thelonious live A La Gare 2025
- Audios « Shuffle Boil », « Boo Boo's Birthday », « Stuffy Turquey » Thelonious live à La Gare 2025

RECHERCHES GRAPHIQUES



CALENDRIER PREVISIONNEL

Décembre 2027 : **résidence d'écriture et de recherche de 5 jours à La Fraternelle de Saint Claude (39)**

recherche documentaire sur la vie de Thelonious Monk, écriture de petites narrations sur des anecdotes de sa vie, écriture d'arrangements et d'idée d'improvisations, esquisses de dessins.

Premier trimestre 2028 : **première résidence de création** essais de projection, essais de parties du spectacle

Deuxième trimestre 2028 : ultime résidence de création de 5 jours
finalisation de la dramaturgie et de la mise en scène

Diffusions : premier semestre 2028 : La Fraternelle de Saint Claude

LE TON VERTICAL

Le Ton Vertical est une association loi 1901 créée en mai 2014 dans le but de produire et diffuser des concerts de jazz et musiques improvisées. Basée à Glay dans le Doubs (25), son objectif est de connecter musiciens et publics de Franche- Comté et d'ailleurs. Le Ton Vertical est en lien étroit avec les labels et collectifs parisiens de musiques nouvelles COAX et UMLAUT.
Le Ton Vertical organise des résidences de création et de concerts de jazz et musiques improvisées. Il défend des esthétiques musicales peu diffusées et met l'accent sur le spectacle vivant, la perception directe du travail de l'artiste par le public.
Le projet artistique est conduit par le saxophoniste et improvisateur Geoffroy Gesser, originaire de Montbéliard et se produisant régulièrement sur scène en France et en Europe.

BRIBES 4 – The Sky Is Crying

Tout commence à la lecture de Blues et féminisme noir, d'Angela Davis. Geoffroy Gesser propose alors à Bribes 4 de s'inspirer de blueswomen des années 20, Ma Rainey et Bessie Smith, et d'enregistrements de Billie Holiday des années 40, pour créer des compositions, arrangements et improvisations contemporaines. Des sources aux paroles émancipatrices et poétiques, et aux musiques à la fois mélancoliques et puissantes.
Ma Rainey et Bessie Smith font partie des toutes premières archives sonores du blues, qui précèdent les enregistrements de bluesmen, survenant sur le marché du disque après les années 1930. Leurs textes portent des revendications féministes, un combat mêlant égalité des «races» et des sexes, désir d'autonomie et de liberté sexuelle dont Billie Holiday porte l'héritage.
Il s'agira donc de choisir parmi les archives, pour constituer un fonds qui donnera lieu à des retranscriptions. Ce socle patrimonial formera la base de compositions, arrangements et improvisations aux influences nettement contemporaines (rock, noise, free jazz...). En oscillant entre sons acoustiques et électriques, la réinterprétation intégrera avec respect des bribes de compositions originales et revisitera la prosodie des textes, en conservant l'anglo-américain dont la rythmique et la mélodie intrinsèques nourrissent le processus créatif.
Redécouvrir et faire découvrir, dans une esthétique d'aujourd'hui, une musique dont l'engagement poétique et politique reste marqué par l'histoire. The SKy Is Crying s'est produit, à La Fraternelle de Saint-Claude, à la Dynamo de Banlieues Bleues, au festival Mens Alors, au festival d'Albi, au Petit Faucheux de Tours, à Djazz nevers, à Jazzdor Strasbourg. Un disque est paru sur le label Coax Records en 2024 et a été salué par la presse spécialisée. Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (Aide au projet) , la SPEIDDAM, co-productions Collectif Coax, Le Moloco, aides aux concerts Big Bang, La fraternelle de Saint Claude.

▶ extrait vidéo - Gloomy Sunday- 3 min

LA PEUGE EN MAI

La Peuge en mai est née du désir de Geoffroy Gesser de mettre en lien les luttes ouvrières du printemps 1968 avec les sonorités de musiciens-improvisateurs d'aujourd'hui. Pour cela, il a recueilli des témoignages d'anciens ouvriers, militants ou syndicalistes des usines Peugeot du pays de Montbéliard, dont celui de son grand-père. Sur scène, le matériau sonore issu de ces échanges vient rencontrer la musique du sextet du saxophoniste. Les improvisations circulent entre jazz, noise et musique électronique pour une « création radio » qui frappe par sa force tant documentaire que poétique.
En résidence à la Dynamo de Pantin et à la Scène Nationale de Besançon. Co-productions : Scène Nationale de Besançon, Collectif Coax. Soutiens : Département du Doubs, DRAC Bourgogne-Franche-Comté, ADAMI, SPEDIDAM.
La Peuge En Mai s'est produit à la Scène Nationale de Besançon, la Dynamo de Banlieues Bleues. Tournée en cours : Le Luisant, Germigny -L'Exempt, Festival Météo Mulhouse, Festival Tribu Dijon.

▶ extrait vidéo - 7 min

BRIBES 4 LICHT

En 2017, le Ton Vertical propose un concert du quatuor BRIBES 4 augmenté par une installation lumière et scénographique. Le groupe est disposé en arc de cercle est accompagné par un usage brut d'ombres et de lumières. Tandis qu'au centre des objets totémiques évoquant les premières civilisations humaines sont entourés par d'obscurs monolithes d'où jaillissent éclats et vagues de lumière. Une atmosphère énigmatique, qui emporte vers une transe mystique et avant-gardiste. En résidence au Café Charbon de Nevers, BRIBES 4 LICHT s'est produit à D'Jazz Nevers, au Silex d'Auxerre, au Moloco à Audincourt, à la Fraternelle de Saint-Claude. Avec le soutien de la SPEDIDAM, l'ADAMI, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (Aide à la reprise) et du Centre Régional du Jazz Bourgogne Franche-Comté. Co-production D'jazz Nevers.

▶ extrait vidéo - Free Vorn - 2 min

BRIBES 4

À l'origine, il y a BRIBES « tout court », un duo imprégné de l'énergie électrique et apocalyptique du free-jazz et du free-rock. Le quartet BRIBES 4 se veut une version plus explosive et excentrique de cet univers sonore. Le saxophoniste Geoffroy Gesser et le pianiste Romain Clerc- Renaud ouvrent les portes de leur duo à la chanteuse et improvisatrice suédoise Isabel Sörling et au batteur Yann Joussein. Entre compositions et improvisations, ce quatuor mélange les esthétiques : musique noise, free-jazz et free-rock. BRIBES 4 s'est produit, à La Fraternelle de Saint-Claude, au Festival Impétus, au Studio de l'Ermitage, à la Scène Nationale de Besançon, à la Dynamo de Banlieues Bleues, au festival Mens Alors, à Jazzahead (Brême), au Pannonica de Nantes. Avec le soutien de la DRAC Franche-Comté (Aide au projet) et l'aide « talent émergent » de la Région Franche-Comté pour la production de l'album, sorti en 2016 sur le label COAX.

▶ extrait vidéo - Josie - 3 min 11

ACTIONS DE MÉDIATION

Nous proposons d'animer des actions culturelles autour du projet en co-construction avec les partenaires, autour de la musique de Thelonious Monk :

- **séances d'écoute et conférences** sur la musique de Monk, sur l'histoire du jazz
- **ateliers écriture de paroles et chant choral**, sur les compositions de Monk
- **atelier dessiner la musique** en écoutant le duo en live ou sur des enregistrements de Monk
- **atelier improvisation musicale** avec Geoffroy Gesser : objets du quotidien et petits intruments de musique posés sur une table, proposition de règles pour aborder l'improvisation collective, l'écoute du son qu'on produit, comment communiquer avec les autres par la musique
- **atelier improvisation danse** sur la musique de Thelonious Monk

ARTISTES

Geoffroy GESSER est né en 1986 à Montbéliard. Il découvre le jazz au conservatoire de Montbéliard et se perfectionne par la suite au conservatoire de Lyon, il étudie ensuite au Conservatoire Supérieur de Paris dans la classe de jazz et musiques improvisées. Il participe à partir de 2007 aux projets des collectifs franciliens de musiques innovantes COAX et UMLAUT. La racine de son inspiration musicale vient du jazz africain-américain. A partir de cette source inépuisable, il croise les influences (rock progressif, musique contemporaine, musique bruitiste) et les disciplines (création radiophonique, performance théâtrale) pour créer des projets originaux. On peut l'entendre au sein de formations éclectiques, allant du free-jazz expérimental au jazz traditionnel dans Bribes 4, Un Poco Loco, Umlaut Big Band, Pégânes, Flouxus, Thelonious et La Peuge En Mai.

En 2015, il conduit la création du projet BRIBES 4 qui l'année suivante s'accompagne d'une création lumière et scénographique : BRIBES 4 « Licht ». Le groupe interprète une musique originale mélangeant free jazz et free rock, il se produit une trentaine de fois en France et en Europe. Après un album éponyme sorti en 2016 chez Coax Records, Bribes 4 sort « Temperatures » en 2020. Ce même groupe crée un répertoire autour des chanteuses Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday en 2023, qui débouchera sur la sortie d'un disque The Sky Is Crying en 2024.

En 2019, le désir de mettre des mots, des sons enregistrés dans la musique l'amène à imaginer un groupe qui mélange documentaire radiophonique et musique improvisée : La Peuge En Mai crée en 2020 à la Scène Nationale de Besançon. Il réalise un documentaire radiophonique sur le marché de Rungis en 2023 pour le Festival Sons d'Hiver.

Lauréat du dispositif Jazz Migration 2016 avec Un Poco Loco, mené par Fidel Fourneyron, il se produit abondamment en France, en Europe et en Amérique latine. Après leur disque « Feelin' Pretty » sur West Side Story de Leonard Bernstein, le groupe sort son troisième disque en 2020 « Ornithologie » autour de la musique de Charlie Parker.

Il est également interprète au sein du Umlaut Big Band, un orchestre de quatorze musiciens qui sous l'impulsion de Pierre Antoine-Badaroux explore à la fois le répertoire historique « swing » des big bands à partir des archives sonores et manuscrites (1920-1940), et les possibilités sonores offertes par ce format sous une forme plus contemporaine, en passant commande à des compositeurs : Alexander Von Schlippenbach, Axel Dörner, Jean-Luc Guionnet.

Il est souvent sollicité pour des actions de transmission tel que des master-class, des ateliers d'écriture de paroles, des compositions pédagogiques, la direction d'ensemble et des représentations in situ en crèches, écoles, collèges, lycée, EHPAD, centres d'accueil pour réfugiés.

DISCOGRAPHIE

The Sky Is Crying, Bribes 4, Coax Records, 2024
Zodiac Suite, Umlaut Chamber Orchestra, Umlaut records, 2023
La Peuge En Mai, Coax Records, 2022
Kind Of The Blues, Flouxus, Gigantonium, 2021
Mary's Idea, Umlaut Big Band, Umlaut Records 2021
Ornithologie, Un Poco Loco, Umlaut Records, 2020
The King Of Bunglebar, Umlaut Big Band, Umlaut Records, 2018
Feelin' Pretty, Un Poco Loco, Umlaut Records, 2017
Bribes 4, Coax Records, 2016,
Euro Swing Vol.1 et 2, Umlaut Big Band, Umlaut Records, 2015-16
Bribes, Bribes duo, Coax Records, 2014,

Camille Ulrich est dessinatrice et autrice de bande dessinée. Diplômée de scénographie aux Arts Décoratifs de Paris en 2012, elle s'oriente vers le croquis sur le vif en documentant des processus de création de spectacle et des projets associatifs, et débute une activité de facilitatrice graphique en 2017 auprès d'associations, d'entreprises et d'institutions. En 2015 elle dessine sur scène et en direct pour la pièce de théâtre Candide contre les fanatismes mis en scène par Jacques Bellay. En 2021 elle cosigne la bande dessinée Corps public avec la scénariste Mathilde Ramadier aux Éditions du Faubourg, et en 2024 elle co-crée avec le Collectif Tutti Éclosion, un manuel pratique illustré pour entrer dans le mouvement dansé et la musique avec des toustes-petit·es. Camille Ulrich prépare actuellement deux ouvrages inspirés du processus de création de pièces chorégraphiques.

PUBLICATIONS

Illustrations du manuel pratique Éclosion avec le Collectif Tutti, 2025
Illustrations du plaidoyer En finir avec les violations des droits des mineurs isolés, pour le Secours Catholique, 2023
Bande dessinée Corps public avec la scénariste Mathilde Ramadier, Éditions du Faubourg, 2021
Bande dessinée Éclats de comptoir pour l'association Belleville Citoyenne, 2019

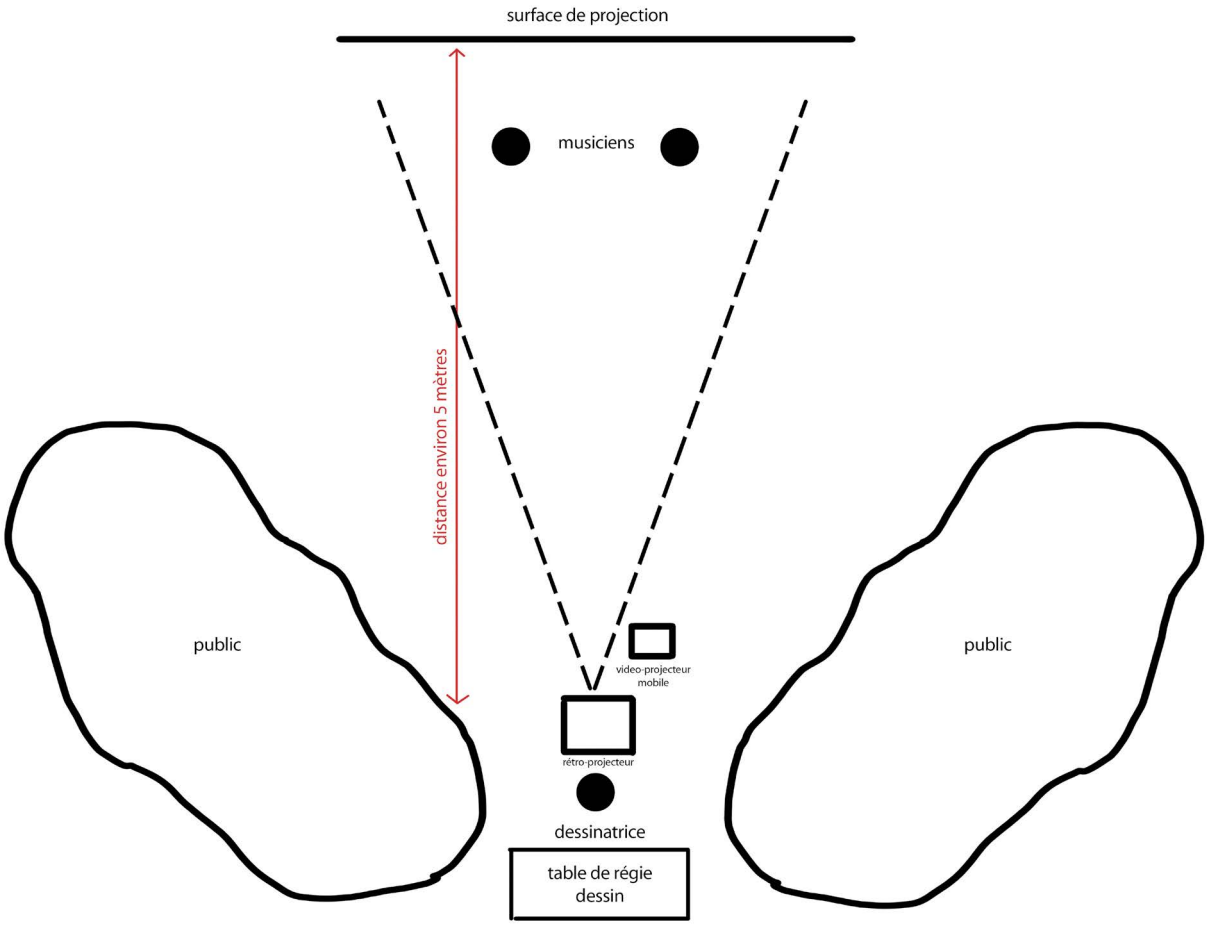
Benjamin Dousteyssier, né en 1987 s'inite au jazz au collège de Marciac dans le Gers. Après des études au conservatoire supérieur de musique de Paris, il participe depuis 2010 à divers groupes de musique allant du jazz classique au musiques expérimentales, en passant par la musique improvisée.
Il joue, écrit et dirige un trio, Hangover Square, un solo, Actuum et participe également à des ensembles de jazz (Protocluster, Post K, Umlaut Big Band, Collectif Paris Swing), des groupes de musique contemporaine/improvisée (Onceim). Il a écrit plusieurs pièces pour petits et grands ensembles.
Il organise des concerts à la goutte d'or à Paris avec Pierre-Antoine Badaroux, « Les jazz series ».
Il enseigne le saxophone et le jazz au conservatoire de Gennevilliers depuis 2024 et anime régulièrement des workshops ayant pour sujets la musique d'un musicien de jazz différent à chaque fois.

DISCOGRAPHIE

Tournures cessent orchestrales, ONCEIM, Aposiopese, 2024
Mary's Idea, Umlaut Big Band, Umlaut Records 2021
Amanda Dakota, Freaks de Théo Ceccaldi, Tricollectif 2019
Que Volà, Fidel Fourneyron, No Format, 2018
The King Of Bunglebar, Umlaut Big Band, Umlaut Records, 2018
Euro Swing Vol.1 et 2, Umlaut Big Band, Umlaut Records, 2015-16
Post K, ONJ Records, 2016
Everybody Happy ?, DDJ, Coax Records, 2012

FICHE TECHNIQUE THELONIOUS

PLAN DE SCENE



BACKLINE et VIDEO

Son
Le groupe peut jouer acoustique suivant la grosseur de la salle sinon prévoir un sytème de diffusion adapté au lieu
Micros :
saxophones 2 micros type RE20 ou MD 441

Vidéo :
prévoir une salle obscure
- 1 vidéo projecteur (peut être apporté par l'équipe)
- rétro projecteur (apporté par l'équipe)

Surface de projection :
1 grand écran qui va jusqu'au sol, environ 3 m de large et 2,50 m de haut.

Éclairages :
prévoir des éclairages sur les saxophonistes pour une ambiance plus chaleureuse

DIVERS

- durée minimale de l'installation technique 1h30
- le concert ne peut avoir lieu sans balances au préalable
- lieu obscure, éclairage adapté au lieu
- une loge équipée
- 3 repas