

L'AUGUSTE TRIO & AFROBAROQUE DUO @ LA RARE GALLERY, PARIS 16/10/2024

En tournée européenne et de passage à Paris, le trio mené par Alain Bédard à la batterie, célèbre les 25 ans de son label Effendi Records cofondé en avril 1999.

« Coupures ». Duo acide entre Mario Allard au saxophone alto et Michel Lambert à la batterie. La contrebasse d'Alain Bédard ajoute de la rondeur. Batteur aux baguettes. La musique comporte effectivement des coupures, des césures mais c'est plutôt fluide. Le modèle de ce trio est, à mon avis, le trio d'Ornette Coleman avec David Izenzon et Charles Moffett en 1965 (concert à Stockholm publié sous le titre « At the Golden circle » et concert à Paris, à la Mutualité, après le trio Sonny Rollins, Gilbert Rovère, Art Taylor en 1ère partie). Jeu plus sage que le père du Free Jazz.

Intro et solo de contrebasse. Le trio démarre. La musique se déploie comme un drap qui sèche au vent, claque, se rabat. Le titre du morceau est le nom d'un village en Inde. Sutoli

« Vieux pneus ». Avec des vieux pneus, sur la neige et sur la glace, ça glisse, nous explique, Alain Bédard. Effectivement, ça glisse. Ça patine même mais tout en maîtrise. Il y a des embardées mais ils ne partent pas dans le décor. Dialogue contrebasse – batteur aux balais. Ça masse bien les oreilles et le ventre. Le saxophoniste vient ajouter sa douce plainte.

« Channeleone » Morceau assez rapide avec des suspensions. Ça descend, remonte, ça sinue. Ça s'énerve avec le batteur aux baguettes. Solo fracassant du batteur puis le trio repart, tranquille, mais inquiétant.

Tout un trio...

Musiciens :

Alain Bédard : contrebasse, compositions, direction

Michel Lambert : batterie

Mario Allard : saxophone alto

Ce show eut lieu à la Rare Gallery à Paris. Il fut organisé avec le soutien de Couleurs Jazz Radio

Par Guillaume Lagrée

5 juin 2024

JUILLET 2023

LABEL AFFAIRE

Effendi Records Québec Touch

Effendi Records a bientôt un quart de siècle mais continue d'incarner le jazz du Québec, dans toute sa diversité et son dynamisme. De nouvelles sorties d'albums invitent à donner la parole à son co-fondateur, Alain Bédard (contrebassiste, compositeur, producteur, tourneur, n'en jetez plus) qui mène avec talent ce beau label québécois.

PAR PIERRE TENNE

Dans quel contexte a été créé le label en 1999 ?

Au départ, c'était plus un collectif, autour d'une dizaine de personnes qui appartenait à la communauté des musiciens de jazz de Montréal. Par la suite, comme tout le monde a poursuivi ses activités, je me suis assez logiquement retrouvé seul à continuer le projet avec Carole Thérien. Les premiers disques sont sortis le 1er avril 1999.

Pourquoi cette scène du jazz à Montréal avait-elle besoin d'un nouveau label à ce moment ?

Il y avait quelques labels, mais ils travaillaient surtout avec des musiciens anglophones de l'ouest canadien ou des États-Unis. Il y avait quelques musiciens francophones sous contrats avec ces compagnies, mais c'était une exception. Nous avons décidé de nous prendre en main ! Par ailleurs, ces compagnies ne produisaient pas énormément de musiques originales. Nous avions tous le désir d'enregistrer de la musique de création, originale. C'était également le moment où on voyait les premiers musiciens sortir des écoles et universités de jazz : il y avait un intérêt pour un label qui soutienne la création.

Certains disques sortis par Effendi au Canada ont été produits en France par Naïve, comme *Solo*, de Baptiste Trotignon (2003). Vous avez donc collaboré avec des labels français.

On avait une collaboration avec Naïve : Pierre de Bethmann, Baptiste Trotignon. On a également fait deux disques avec François Thériège et Lee Konitz, *Music of Konitz* (2002) et *Soliloque* (2008). Il y avait un mélange de musiciens anglophones et francophones, ainsi que Paul Imm, un contrebassiste allemand. On a commencé à faire

des projets internationaux à cette époque, grâce à des programmes spéciaux qui nous permettaient de travailler avec des artistes étrangers. Ces collaborations entre labels ont existé pendant plusieurs années : nous avons travaillé avec Cristal Records, dirigé par Éric Debègue, ou encore le label Laborie dirigé par Jean-Michel Leygonie. Aujourd'hui, ces collaborations ont été abandonnées même si des liens persistent.

Quel bilan tirez-vous de ces associations avec d'autres labels hors du Québec ? Pensez-vous qu'elles ont permis une diffusion des musiciens produits par Effendi, et plus largement du jazz québécois ?

Certains projets ont vraiment très bien fonctionné. Les premiers projets portés dans ce genre de cadre étaient ceux de Yannick Rieu, qui avait déjà travaillé en France

© PASCALE MILLETTE

avec les frères Belmondo et Dee Dee Bridgewater. J'ai également créé le projet Effendi Jazzlab, qui nous a permis de tourner beaucoup. J'ai eu beaucoup de collaborations avec des musiciens, étrangers qui ont pu faire d'Effendi une sorte de bureau export, avec les moyens du bord bien sûr ! Cela a permis à plusieurs musiciens de prendre la route de l'Europe, ou même de l'Asie.

A vous entendre, j'ai l'impression que les scènes francophones et anglophones du Canada ne communiquent pas énormément...

C'est très différent... Le Canada, c'est grand ! (rires) Il y a autant de distance entre Montréal et Vancouver qu'entre Paris et Montréal. Je connais mieux la scène européenne et celle des États-Unis que la scène canadienne. Je connais un peu Toronto, mais c'est déjà un autre monde. Il y a deux mentalités complètement différentes.

J'ai beaucoup œuvré pour réunir les musiciens des deux scènes, notamment à travers le Jazzlab Orchestra. Ça me semblait incroyable que francophones et anglophones ne travaillent pas ensemble ! L'idée était de faire jouer ensemble les deux communautés, mais aussi de faire connaître les compositeurs. À partir de là, un mouvement d'entraide a existé, qui nous a permis de faire des projets en commun.

Il est vrai que le jazz québécois semble parfois oublié, y compris dans son histoire assez importante – je pense par exemple au quatuor du jazz libre de Québec.

Au Québec, les musiciens peuvent faire du *free*, de la musique contemporaine, du jazz plus traditionnel. Ce n'est pas comme en France où les chapelles sont peut-être plus installées : les styles se mélangent plus ici, que ce soit les standards, le *free*, l'écriture plus contemporaine...

Le label Effendi défend une esthétique jazz très affirmée : c'était quelque chose de conscient au moment de la création du label ?

Comme je vous le disais, il n'y avait pas de label pour la musique de création. On a voulu créer un espace pour la composition : chaque musicien arrivait avec des projets écrits, qui pouvaient être très traditionnels ou non, mais ce qui comptait était l'idée de faire de la musique originale.

Aujourd'hui, il y a 169 références au catalogue d'Effendi. C'est le signe d'un label qui produit beaucoup !

Certaines années, quand le CD fonctionnait très bien et où les artistes jouaient plus et qu'il existait plus de connexions entre l'album et les concerts, on en sortait douze par an ! Aujourd'hui, les gens font moins de CD, les concerts sont plus difficiles à trouver, surtout après la pandémie... Le vrai problème rencontré par Effendi est qu'il n'y a pas de star au Québec, au contraire de ce que vous avez en France avec Henri Texier, peut-être Bap-

LE SON

JAZZLAB ORCHESTRA
Loguslabumuzikus
(Effendi Records)

RAFAEL ZALDIVAR
Rumba
(Effendi Records)

tiste Trotignon, Alain Jean-Marie, etc. Chez nous, il n'y a pas assez de monde, c'est un petit bassin de population. Nous essayons de développer les projets les plus originaux et les plus intéressants possibles pour chaque musicien dans ce contexte.

Votre travail a changé avec l'évolution du contexte ?

On continue de faire du CD mais on en fait moins. Nous travaillons plus sur internet. Mais l'organisation du concert en même temps que la production des CD a toujours existé. Jusqu'à maintenant, on a fait 123 tournées internationales, produit 2 200 concerts ! Le lien entre les albums, les tournées et les concerts est fondamentale et on continue toujours de le faire.

Vous mettez aussi en avant une jeune génération de musicien québécois. Qu'apportent-ils de nouveau ?

Ils sont mieux formés qu'à notre époque et possèdent déjà un bon bagage. Lorsqu'ils rencontrent des gens qui ont plus d'expérience, c'est souvent passionnant. Par exemple Gentiane MG, une jeune pianiste, ou le saxophoniste Benjamin Deschamps... Mais il y a encore des anciens, qui font plein de choses : François Bourassa ou Yves Léveillé par exemple ! Je crois que ce mélange des générations est vraiment essentiel pour échafauder de la nouvelle musique. François joue avec un jeune super batteur, Guillaume Pilote, qui est vraiment excellent...

Il y a aussi des artistes qui ne sont ni Québécois ni Français, comme Rafael Zaldivar.

Oui, Rafael est cubain. Cette diversité est importante et apporte énormément au label. Notre travail est de les faire connaître, comme les jeunes québécois et québécoises. Je passe beaucoup de temps pour développer leurs projets, les faire tourner en France et ailleurs.

Quels sont les projets à venir pour Effendi ?

En plus des tournées et concerts, il y a un nouvel album de François Bourassa, qui s'appelle *Swirl*. Ensuite, il y aura un nouveau projet pour le Montréal JazzLab Orchestra, qui va fêter son 20e anniversaire à l'automne et un nouveau disque de Rafael Zaldivar.

À partir du 1er avril 2024, on va essayer de bien souligner le 25e anniversaire d'Effendi. Je suis fier de ce quart de siècle ! C'est beaucoup de travail, mais cela paye. J'ai commencé de nouvelles choses aussi, comme les émissions TV JAZZÀVUE en collaboration avec Yves Léveillé.

L'AUGUSTE QUARTET

EXALTA CALMA

ALAIN BÉDARD

Alain Bédard a une carrière professionnelle fort active en tant que musicien, depuis les années 1980. Sa participation à différents événements majeurs l'a amené à travers le monde, en lui procurant aujourd'hui une expérience fascinante. Bien qu'avec un passage vers le World Beat avec l'ensemble **DADJE** (groupe sénégalais-québécois), puis avec la danseuse antillaise **Josianne Antourel** et le classique avec le violoniste **Martin Foster** (Orchestre de musique de Chambre de l'UQAM), il a toujours, entretenu une passion pour le jazz. Ainsi on l'a vu jouer avec les groupes québécois **Ogane Song**, **Jazzlab Orchestra**, les musiciens *Pierre Tanguay, Rafael Zaldivar, John Roney, Frank Lozano, Michel Côté, François Bourassa, Rémi Bolduc, Joe Sullivan, André Leroux, Carole Therrien*, etc, et aussi plusieurs artistes internationaux dont *François Théberge, Donny McCaslin, Stéphane Belmondo, Julien Loureau, Ted Nash, Pascal Shumacher, Thoine Thys*, etc.

L'AUGUSTE QUARTET

On a vu naître l'**AUGUSTE quartet** en 1997. Ainsi depuis 25 ans maintenant, *L'AUGUSTE quartet* d'**Alain Bédard**, poursuit une carrière fort intéressante qui navigue sur tous les continents. Jouant que sa musique originale, il a évolué dans plus d'une vingtaine de pays sur 4 continents. Ainsi l'**Auguste** a eu la capacité et l'expertise pour mettre à bien tous ses projets dans des pays comme la *Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, les USA, l'Italie, la Hongrie, l'Irlande, le UK, la Belgique, le Luxembourg, l'Estonie, la Pologne, la Russie, les Pays Bas, l'Allemagne, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, la France et le Canada* (toutes les grandes villes et presque tous les festivals de jazz), etc...

Depuis le groupe a édité 6 albums dont les CD "*Auguste*", "*Sphère Réflexion*", "*Bluesy Lundi*", nommé à l'ADISQ et au prix JUNO dans la catégorie meilleur album de l'année, "*Homos Pugnax*", "*Circum Continuum*". Après avoir joué "*Circum*" sur plusieurs continents de 2016 à 2019, l'Auguste quartet nous est arrivé avec un nouvel opus qui brasse aussi bien les lectures du temps, les contrastes et les atmosphères, que les climats sonores "*Exalta calma*". Avec ce disque l'**Auguste** nous invite à superposer deux entités qui pourraient nous suggérer un éloignement invariable animant l'intérieur d'un tableau, d'une personne et/ou même d'un son. La musique du quartet ne se pointe pas à la grisaille de la vitesse, mais bien aux frissons et à l'élasticité des phrases, qui avec l'arrivée du saxophoniste **Mario Allard**, bouillonne de vie, d'énergie et d'exultation. **Alain** avec l'**Auguste** (en trio, quartet et quintet) a aussi joué à maintes reprises sur des enregistrements radio de Radio-Canada et de CBC, de Radio-France et de Radio-Belgique.

MARIO ALLARD - saxophones, **FELIX STUSSI** - piano, **ALAIN BEDARD** - contrebasse, **MICHEL LAMBERT** - batterie

MOTS DE LA PRESSE

Sorties Jazz Nights - Nov 2022 - *L'Auguste Quartet prends la route pour 5 concerts entre Montréal et Québec du 8 octobre au 13 novembre 2021. Vendredi le 8 octobre ils prennent leur envol dans la magnifique acoustique du Palais Montcalm (Québec), jeudi le 14 octobre c'est à l'intime Dièse Onze (Montréal) qu'ils s'exécutent. Le vendredi 29 octobre et samedi 30 octobre c'est à l'incontournable Bar Ste-Angèle (Québec) que vous pourrez les entendre et samedi le 13 novembre c'est au Gesù (Montréal) qu'ils joueront la musique d'Exalta calma, leur dernier album. L'Auguste Quartet avec Exalta Calma, une invitation a superposer les antipodes - Claude Thibault*

L'Auguste parcourt le monde du jazz. « *Le quartet sera en tournée en Europe et en Guadeloupe du 18 novembre au 6 décembre 2021 déifiant la pandémie* »..

Whole Note May 2022 CA - « *Le doué contrebassiste de jazz québécois, compositeur et président des disques avant gardistes Effendi Records, Alain Bédard, vient de sortir un dernier projet. Cet album final affiche de nouveau les vastes compétences de tous les joueurs, assumant ainsi l'acte de création* ». - **Lesley Mitchell-Clarke**

Exalta calma – « *neuf plages solides pour accompagner votre confinement - Un croisement de genres incroyables* *Insomnia – si l'insomnie vous guette, et notre recommandation : La Chaneleone* ». - **Christophe Rodriguez**

Hit Couleurs Jazz, Fr - Avril 2021 - Jacques Pauper

Actions Jazz - La Gazette Bleue, Fr - « *complexité et limpidité, exaltation intérieure qui participe au calme apparent, difficulté d'interprétation et facilité de communication, pour une musique intellectuelle pleine de sentiment et d'émotion* ». - **Alain Fleche**

CBC Montreal Radio April 2020 - Exalta calma of Alain Bédard Auguste quartet... « *One of the best jazz album I have heard in the past five years.* » - **Duke Eatmon**

Radio-Canada Mars 2020 - Exalta calma - « *Le projet initial d'une rencontre d'éléments contrastés est ici parfaitement réussi et très bien illustré: à la fois à haute tension et tout en retenue, de facture classique autant que contemporaine, Exalta Calma est aussi une réussite une fois rendu dans nos oreilles* » **ICI Musique, Tony Tremblay**

Jazz Life, Tokyo, Japon Oct 2017 - *Lors d'une tournée au Japon dernièrement nous avons découvert un excellent groupe québécois – L'Auguste quartet - ou la communion avec ses remarquables partenaires irrigue des compositions puissantes comme un fleuve indomptable. Hiroki Sugita*

+

Interviews in 2 magazines de jazz Japonais – Jazzlife & Jazz Report Nov 2016 - *Alain Bédard Auguste Quartet Effendi Records,*

Budapest Journal, Hongrie – Oct 2016 - *L'Auguste quartet. Un élément passionnant du jazz moderne joué d'une manière très personnelle. Ne comptez pas, Écoutez "Coupures" "Face Time Oracle" et "Blue Mitch", est très agréable, visitez "Garissa", une histoire qui parle. Les musiciens jouent avec le temps et avec un grand esprit. La production a autant un grand potentiel dans le jeu individuel, que dans le travail d'équipe. Ce soir là, le public ayant vécu une riche expérience, pouvait partir après plusieurs rappels.* - **Mihaly Czekus**

Applegate Review, USA - July 18 2016 – Circum Continuum - *It is one of those modern jazz sets that needs several listens because there is much going on. It is complex music, as often enough high modern jazz can be, and it gives back with pleasure and understanding all the listening care you put into the experiencing of it.* - **Greg Edwards**

La Presse, Montréal, Québec – Mars 2016 - *À l'évidence, notre homme est un jazzman de notre temps, ayant saisi les principaux enjeux de la composition moderne au sein de laquelle l'improvisation catalyse les structures.* - **** - **Alain Brunet**

CIBL, Montréal - Fev 2016 - Circum Continuum - *Pour souligner les 20 ans de ce groupe, Bédard nous présente son meilleur CD à date - compositions et exécutions de très haut niveau – Michel Dupuis*

Suite...

Journal de Montréal – Fev 2016 - *En ce début d'année 2016, voici Circum Continuum , une nouveauté sous haute sensibilité qui fait sans contredit le pont entre les classiques et les modernes – Christophe Rodriguez*

Whole Note, Toronto, On, Canada - Oct 2015 - *Bédard has created an enticing album full of interest, unusual time signatures and sparkling work by all.*” - **Geoff Chapman**

So Jazz - Suisse Dec 2015 - *This album features a cool and modern tonic sometimes harmonious sequence of finished pieces and very ingenious* - **Bruno Pfeiffer**

SortiesJazzNights.com Sept 2014 – *Jamais de longs discours, mais plutôt une écriture fine et séduisante qui permet à tout un chacun de donner au « jazz made in Québec », une couleur qui s'exporte sans problèmes”* - **Christophe Rodriguez**

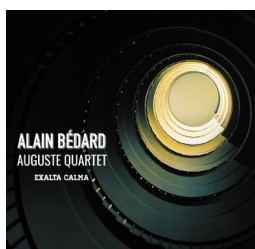
JAZZ THING - Germany April 2013 - *Whether by complex compositions, as a mechanical downtime Stop-and-go Snack legs, absolutely successful, there is a reflection then ... Listen with both ears and turn your brain to follow the path of so-nueux these outstanding musicians* -

Culture Jazz, Lyon FR Nov 2013 - *Auguste imposes an open jazz in fertile twists incongruous. The writing is accurate and thorough. Laughing and uninhibited, jazz quartet draws on sources rhythmic these contrasting flavors. The kind of concert that suddenly we say ... it really happened too fast* - **Yves Dorion**

Jazz Magazine, Paris, France Nov 2012 - *“C'est hot pour la variété des climats au sein d'une même pièce et l'équilibre entre écritures et improvisation !” ***** - **Jacques Abouyaca**

Voir, Montréal, Qc Janv 2012 – *Ce jazz harmoniquement, rythmiquement et mélodiquement audacieux sur lequel plane une envoûtante ambiance de mystère, nous rappelle que sur la scène québécoise, rien n'est terminé et c'est tant mieux* – **Stanley Péan**

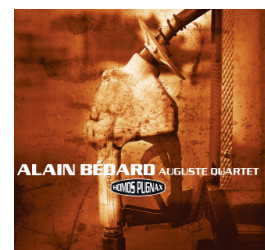
LES TROIS DERNIERS ALBUMS

2020

2016

2012

 EFFENDIRECORDS.COM

SODEC
Québec

 Conseil des Arts
du Canada Canada Council
for the Arts

 musicaction

Le Festival Couleurs Jazz Club accueille 60 musiciens

Lieu : C'est au Pont de Sèvres, à Boulogne-Billancourt dans l'Île Seguin. A la Seine Musicale, ce haut lieu de la musique de l'Ouest Parisien.

Comment-y-accéder ?

Le salon MUSICORA rassemble tous les amoureux de la musique autour de concerts, conférences et ateliers d'initiation et essais d'instruments sur une zone d'exposition de plus de 6 000 m².

Plus de 250 exposants et près de 15 000 visiteurs sont attendus

Trois jours dédiés à la musique : classique, moderne, baroque, jazz, chanson, musiques traditionnelles et du monde...

Un lieu exceptionnel : La Seine Musicale, la nouvelle destination culturelle et musicale de l'ouest parisien réalisée par le Département des Hauts-de-Seine sur l'Île Seguin à Boulogne-Billancourt .

Le seul salon grand public en France dédié à la musique et aux instruments pour les professionnels et les amateurs.

Un programme très riche d'événements culturels proposés gratuitement aux visiteurs de Musicora.

Le COULEURS JAZZ CLUB à l'entrée du salon, accueille tous les passionnés de musique live dans un esprit club de jazz

Les meilleurs musiciens de la scène Jazz actuelle, viendront jouer sur la scène du Couleurs Jazz Club durant les 3 jours de l'ouverture à la fermeture du Salon Musicora.

Ils se succéderont toutes les heures et dédicaceront leurs albums.

Un moment unique et privilégié de pouvoir les rencontrer.

Parmi eux : Ludovic de Preissac, José Fallot, Manu Domergue, François Bourassa, Hugo Corbin, Hugo Lippi, L'Auguste Quartet d'Alain Bedard, Srdjan Ivanovic, Leo Rondon, Lexie Kendrick, Sébastien Lovato, Etienne Brachet, Olivier Defrance, Pascal Bivalski, Kaz Hawkins, Manu LePrince, Peirre Boussaguet, Sharman Plesner, Charlotte Planchou, Ichiro Onoe, François Poitou, Ludivine Issambourg, Pierre-Olivier Govin, Olivier Hutman, Bernard Gallone, Tulia Morand, Sylvestre Planchais, Alexandre Tassel, Michel El Malem, Michael Felberbaum, Julien Lallier, Timothee Robert, Luc Isenmann, Leonardo Montana, Amina Mezaache, Marc Buronfosse, Stéphane Tsapis, Thomas Julienne, Pamina Beroff, Pierre Christophe, Mederic Collignon...

ALAIN BEDARD, AUGUSTE QUARTET - EXALTA CALMA

Chez : Effendi

Par : **Alain Fleche ,La Gazette Bleue, France**

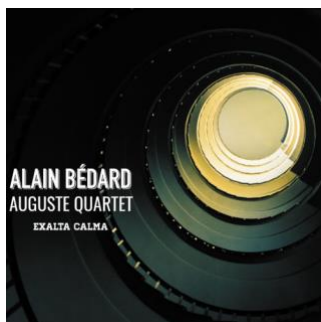
ALAIN BEDARD : Contrebasse, 6 compos, arrangements / FELIX STÜSSI : Piano, 2 compos / MARIO ALLARD : Sax Alto et soprano / MICHEL LAMBERT : Batterie

Car Alain Bédard, producteur de disques et de concerts est aussi, et surtout, un (bon) musicien ! 6ème disque pour cette formation qui existe depuis 23 ans, projet parmi bien d'autres qui ne lui laissent pourtant guère de temps à consacrer à son écriture ambitieuse et à trouver les interprètes (différents sur chaque opus) qui puissent (et veulent) se frotter à ses arrangements pointus. Pour celui-ci, il s'est entouré de vieux comparses de route : un pianiste habitué de la maison 'Effendi', un batteur électron (oh combien) libre que nous avons souvent croisé avec l'altiste François Carrier, et un sax que l'on pourrait rapprocher du grand Wayne Shorter pour la rigueur et l'inventivité de son jeu. Accompagnateurs idéaux pour ce disque qui se veut contrasté (Exaltation/Calme) puisant l'inspiration de ses morceaux aux 4 coins du monde. Pourtant, sans être linéaire, l'enchaînement des titres est très cohérent et l'ambiance de l'ensemble reste plutôt paisible sans être (du tout) ennuyeux.

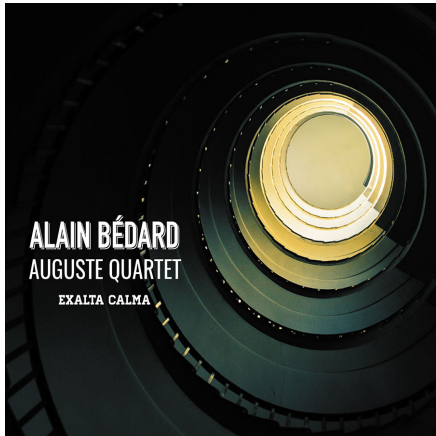
La musique d'Alain, appuyée par celle de Félix en totale adéquation, est : Moderne, comme il se disait dans les '60. Avec bien d'autres influences contemporaines, on perçoit, derrière l'apparence tranquille d'un son (devenu) classique, sur des tempi globalement médium, la complexité des compositions et des arrangements ciselées dans un matériau noble mais accessible, chatoyant mais pas tape à l'œil. Musique intellectuelle car pensée, travaillée, burinée, avec des thèmes agréables sans être envahissants, se développant en spirales, se coupant et recoupant pour évoluer sur des rythmes changeants au gré des temps. Superpositions et oppositions entre la section rythmique et les mélodistes, les tempi ont un air d'incertitude, non en empilant des barres de mesure inégales, mais avec la complicité de contre-chants, contre-points et des triolets qui allongent ou raccourcissent les battements attendus, créant ainsi une zone d'inconfort rapidement résolue par la reprise du thème si ce n'est l'un des 4 qui en profite pour envoyer un chorus, positionnant les autres sur une écoute différente, et ça suit !

Musique très complexe donc, paraissant évidente grâce au professionnalisme des participants qui relèvent avec bonheur le challenge technique. On sent de la tension, de l'attention soutenue dans l'effort commun de mise en place, un vrai casse-gueule ces parotches ! Mais on ressent surtout l'aisance de ces vrais artistes que rien n'effraie, et surtout pas de se dépasser, ce qui donne fluidité et finesse à l'ensemble, qui réclame des oreilles grandes ouvertes pour découvrir toutes les richesses de l'œuvre... sur plusieurs écoutes nécessaires. Écoutez donc Félix qui n'oublie pas les notes bleues entre quelques acrobaties périlleuses, Mario, tout en décontraction feinte, soudé à son biniou et ne lui laissant aucun répit, Michel qui transforme sa folie coutumière pour suivre pas à pas les idées d'Alain, véritable labyrinthe musical qui n'admet aucune hésitation, et ce bon vieil Alain, tout le(s) temps sur le qui-vive, bien que totalement confiant en ses coéquipiers, qui mène le navire en maître, dirigeant, ponctuant, et nous offrant quelques chorus qui nous remémorent toute l'histoire de la contrebasse.

Le contraste est là : complexité et limpidité, exaltation intérieure qui participe au calme apparent, difficulté d'interprétation et facilité de communication, pour une musique intellectuelle pleine de sentiment et d'émotion. Car c'est bien dans la motivation que se trouve la résolution de l'épreuve, dans l'amour de la musique bien faite, bien entendu(e), dans et par l'amour de et pour l'autre, de tous les autres, que les difficultés, les contradictions et les tensions s'annulent, pour se transformer en Beauté dont nous avons tant besoin. Ce disque, comme et parce que les 4 le sont, est Beau !

Exalta Calma

By *Lesley Mitchell-Clarke*

Whole Note Magazine, Toronto

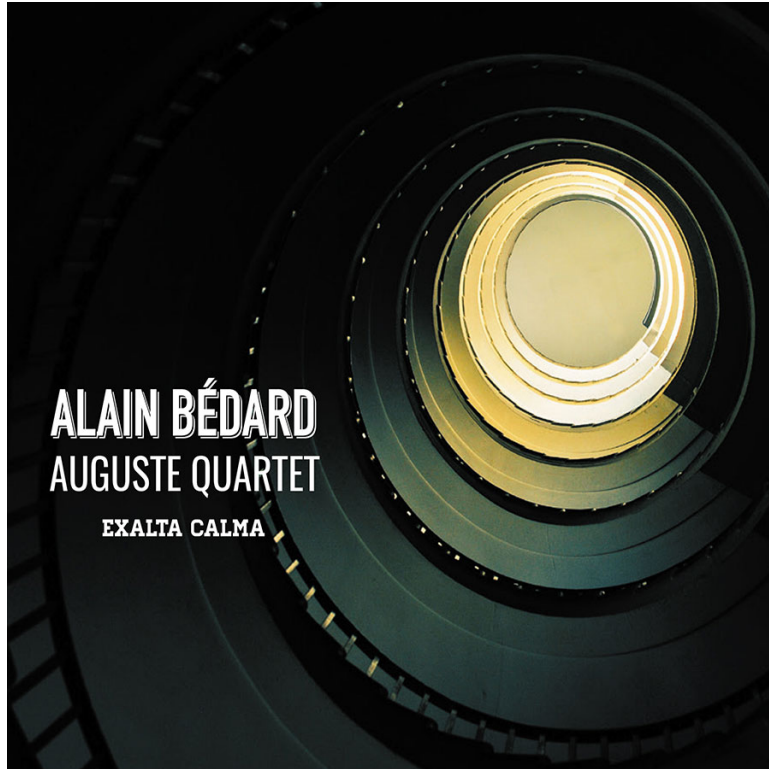
Gifted Quebecois jazz bassist, composer and president of the forward-thinking Effendi Records, Alain Bedard, has just released the latest project from his Auguste Quartet, which features the equally gifted Felix Stussi on piano, Mario Allard on soprano and alto saxophones and the facile Michel Lambert on drums. The majority of the intriguing compositions here have been penned by Bedard, with two fine contributions from Stussi (the evocative *Debout au bout du Bout-du-Bank* and *Insomnia*), as well as one gem from J.P. Viret (*NY – Pas encore*). The opener, *PouTiti*, begins with a subtle Afro-Creole beat that underscores the quirky melody, with delightful and melodic soprano sax contributions from Allard. Bedard establishes the steady pulse with his undulating bass lines, while Lambert develops an intricate second-line-inspired framework, and on *La Silva Major II*, Bedard's nimble bass exploration leads the way into an exotic, sonic journey. On Stussi's *Debout au Bout du Bout-duBank*, a unison piano/sax intro segues into a groovy, boppish construct, written to delight the ear and stimulate the imagination. A standout is *Queen Ketchup*, where a concentric swing propels the players into a symbiotic dance that fully illustrates not only the ego-less democracy of this ensemble, but their ability to communicate almost telepathically. An inspired bass solo punctuates the piece brilliantly. The closer, *Insomnia*, is the perfect postscript to a thoroughly gorgeous, well-recorded, conceived and performed contemporary jazz recording. With an almost futuristic West Coast Jazz feel, this final track again displays the wide skills of all of the players, captured in the act of creation. *Vive Montreal! Vive Quebec!*

Le doué contrebassiste de jazz québécois, compositeur et président des disques avant-gardistes Effendi Records, Alain Bédard, vient de sortir le dernier projet de son quartet Auguste, qui présente le tout aussi talentueux Félix Stüssi au piano, Mario Allard aux saxophones soprano et alto et l'indulgent Michel Lambert à la batterie. La majorité des intrigantes compositions ici ont été écrites par Bédard, avec deux belles contributions de Stüssi (l'évocatrice *Debout au bout du Bout-du-Banc* et *Insomnia*), ainsi qu'un joyau de JP Viret (NY - *Pas encore*). La pièce d'ouverture, *PouTiti*, commence par un subtil rythme afro-créole qui souligne une mélodie excentrique, avec des contributions délicieuses et mélodiques du saxo soprano Allard. Bédard établit le pouls régulier avec ses lignes de basse ondulantes, tandis que Lambert développe un cadre complexe inspiré d'une deuxième ligne, et sur *La Silva Major II*, l'exploration agile des basses de Bédard ouvre la voie à un voyage exotique et sonore. Sur *Debout au Bout du Bout-du Banc* de Stüssi, une intro piano / saxo à l'unisson enchaîne dans une construction « groovy » et « *boopish* » écrite pour ravir l'oreille et stimuler l'imagination. *La Queen Ketchup* se démarque, dans un swing concentrique qui propulse les joueurs dans une danse symbiotique qui illustre pleinement non seulement la démocratie sans ego de cet ensemble, mais leur capacité à communiquer presque par télépathie. Un solo de basse inspiré ponctue la pièce avec brio. La pièce de fermeture, *Insomnia*, est le complément parfait d'un enregistrement de jazz contemporain profondément magnifique, bien enregistré, conçu et parfaitement exécuté. Avec une ambiance presque futuriste du jazz style « Côte Ouest », ce morceau final affiche à nouveau les vastes compétences de tous les joueurs, assumant ainsi l'acte de création. Vive Montréal! Vive Québec!

COULEURS JAZZ

Par : Jacques Pauper

ALAIN BÉDARD, L'AUGUSTE QUARTET- EXALTA

Depuis 22 ans déjà, l'Auguste Quartet sillonne les 5 continents pour diffuser son jazz universel, né au Québec. Une célébration à la vie, au mouvement, à l'exploration, au laisser aller... une démarche tranquille qui interpelle d'autant plus en cette période confinée.

Exalta Calma, le sixième album de l'Auguste groupe (trio, quartet ou quintet), succède à *Circum Continuum*, qui emmena l'Auguste Quartet répandit autour de monde entre 2016 et 2019.

Il s'agit là encore d'un nouvel éclairage sur notre complexe monde et le temps, un détachement par rapport à la mode du "toujours plus vite", à laboures à la performance à tout prix.

L'essence même de la musique et du jazz en particulier, n'est-elle pas d'abord l'émotion ? Cette émotion étant elle-même génératrice d'énergies nouvelles, d'espoirs en un temps meilleur. C'est l'état d'esprit qui semble planer au dessus de tout ce beau disque.

Dans *Exalta Calma*, l'Auguste Quartet a fait appel au bouillonnant **Mario Allard** qui instille avec ses saxophones alto et soprano, une très belle énergie communicative.

La contrebasse et leader du quartet, **Alain Bedard** apporte cet accompagnement acoustique solide et stable même dans des rythmiques complexes avec des interventions mélodiques toujours de grande qualité. Il est en cela épaulé

par son complice **Michel Lambert** à la batterie. **Félix Stüssi**, également l'un des artistes majeurs du label [Effendi Records](#) est au piano. Il signe plusieurs très belles compositions.

En tout 9 pièces originales...

Pou Titi qui ouvre l'album est un hommage à une amie martiniquaise de l'auteur, « *une petite femme mais une grande dame colorée au cœur d'or* », nous confie **Alain Bédard** sur la scène virtuelle de [Couleurs Jazz Radio](#), lors de la sortie radiophonique officielle et internationale de l'album.

Le deuxième titre, *La Silva Major*, nous fait pénétrer au cœur d'une sombre forêt marécageuse bordelaise, sur le chemin de Compostelle. Un endroit dense et propice à l'imagination. Une pièce inspirante et travaillée ; avec entre autres, un duo captivant entre la contrebasse et le saxophone.

La Chanéléone, (prononcer [Ka]) est un nom inventé pour décrire des femmes disposant d'atouts de séductions remarquables. Mystères et fatalités ? Un morceau propre à l'éveil de l'imagination, à l'éveil des sens. On pourrait même dire un morceau thérapeutique.

Au Bout du Bout du Banc est une composition imaginée par **Félix Stüssi** et qui fait référence à un magnifique endroit « Le Bout du Banc » qui est à l'extrémité des Iles québécoises de *La Madeleine* « *avec une vue imprenable sur le ciel embrassant la mer* », nous dit Alain Bédard. Promis, dès que possible on essaie de s'y rendre !

Sutoli à la sonorité italienne est en fait un très petit village en Inde où vivent 30 familles et qui est l'image illustrant le titre de l'album : entre calme et exaltation, un contraste entre ce petit village de montagne et le milliard d'individus vivant en Inde.

Queen Ketchup est le nom d'une des amie d'Alain Bédard, une femme un peu folle et dangereuse, représentant un agent fou du FBI américain, mi bande dessinée, mi personnage réel. (Une personne qui mérite qu'on la rencontre, dès qu'on pourra!) Le saxophone coltrainien de **Mario Allard** y est fortement mis à l'honneur.

Not Yet, Pas Encore, est une très belle composition du contrebassiste hexagonal, Jean-Philippe Viret ami d'**Alain Bédard** et qui prit le soin de la remanier à sa sauce avec des variantes et une tonalité différente de l'original. « *La mélodie est tellement complexe, fluide et planante* » nous confie Alain Bédard, « *que je n'ai pu m'empêcher de la jouer... à ma façon* ».

Ce morceau est suivi de *Méli-mélo*, une sorte de Tohu-bohu, de grand chambardement. laissez-vous aller ! c'est sans risque et bon pour le moral. Vous êtes chez-vous en toute sécurité, en principe.

Insomnia, clôt l'album. Terme de circonstance, en ces jours et ces nuits de confinement. Une pièce de Félix Stüssi qui réveille des sens parfois insoupçonnés. A écouter également de nuit, donc ! surtout si l'on n'a pas envie de dormir. ça marche aussi au réveil. Vers midi.

Exalta Calma, un Hit Couleurs Jazz, propose un jazz qui oscille entre souvenirs et instants présents, entre tradition et modernité. A écouter sans modération et de nombreuses fois afin d'en capter toute la richesse et la diversité. C'est le propre des véritables œuvres.

Interprètes :

Félix Stüssi, piano et compositions (deux titres)
Mario Allard, saxophones soprano & alto
Alain Bédard, Contrebasse et compositions
Michel Lambert, batterie.

Radio-Canada – ICI Musique par Tony Tremblay

EXALTA CALMA – le jazz précis et contrasté du Alain Bédard - Auguste quartet

ALAIN BÉDARD – AUGUSTE QUARTET – EXALTA CALMA

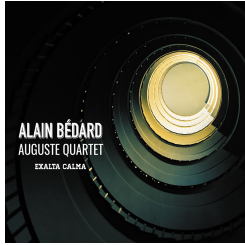
Comment la rencontre impromptue d'éléments musicaux contrastés peut-elle influencer le temps, les atmosphères, et les climats sonores? Avec *Exalta Calma*, le nouvel album du compositeur et contrebassiste Alain Bédard et de son Auguste Quartet, la réponse à cette question prend la forme d'une rencontre entre l'exaltation et le calme, dans une suite de tableaux entre formalisme et lyrisme, pour la création d'un jazz qui exalte à la fois la recherche musicale et les plaisirs de la vie.

Outre Alain Bédard à la contrebasse et aux compositions, il y a aussi l'excellent Félix Stüssi au piano et aux compositions, Mario Allard aux saxophones alto et soprano, et Michel Lambert à la batterie. La parfaite cohésion de ce groupe s'entend dès les premières notes de *Pou Titi*, la première pièce de l'album, jusqu'à *Insomnia*, la dernière pièce, de facture plutôt classique. L'Auguste Quartet travaille très sérieusement, avec minutie et concision, mais ne boude jamais son plaisir, tout en satisfaisant le nôtre, il va sans dire.

Le projet initial d'une rencontre d'éléments contrasté est ici parfaitement réussi et très bien illustré: à la fois à haute tension et tout en retenue, de facture classique autant que contemporaine, *Exalta Calma* est aussi une réussite une fois rendu dans nos oreilles.

Substantiel, mais sans lourdeur, faisant appel à l'instinct autant qu'à l'intellect, ce nouvel album amorçant la 22e saison de l'Auguste quartet d'Alain Bédard est un album parfait pour cette époque, ou il est plus que primordial de joindre malgré tout un peu de plaisir, dans l'adversité.

Exalta Calma

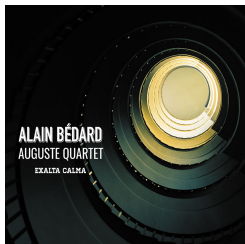
par [Ralph Boncy](#)
Montréal

Quoi? Vous ne connaissez pas l'**Auguste Quartet**? Pourtant, cette formation jazz montréalaise à géométrie variable existe bien depuis 22 années! Et voici qu'elle nous présente, ce printemps, son sixième disque. D'un album à l'autre, le seul dénominateur commun chez Auguste, c'est la présence immuable du respecté contrebassiste Alain Bédard – toujours lui! – qui compose aussi la majeure partie du matériel et choisit un mystérieux titre en latin pour presque chaque opus, dont celui-ci (tout en contraste), *Exalta Calma*.

Voilà qui démontre encore le sacré sens de l'humour reliant ces artistes sous la bannière des disques Effendi. Contrairement à la réputation du label à qui l'on colle trop souvent une vocation de jazz trop sérieux, voire hermétique ou cérébral, le menu de ce nouveau volume présente, certes, des compositions aux structures contemporaines et résolument élaborées, mais toutes inspirées par des personnages et des lieux plutôt loufoques, comme *Pou Titi*, *La Méli-mélo*, *Queen Ketchup*, *La Chaneleone* (dédiée à une redoutable séductrice) ou encore *Debout au bout du Bout-du-Banc* qui évoque le ciel et la mer des Îles de la Madeleine.

À signaler, la présence du batteur Michel Lambert, un vétéran qui a déjà œuvré avec Auguste auparavant, et la participation conjointe de deux formidables jazzmen qui se sont distingués sur la scène locale. D'abord le saxophoniste alto et soprano Mario Allard, qui souffle tout son saoul, et, pour rafraîchir le tout, le désormais incontournable pianiste suisse Félix Stüssi. Ces compères se sont retrouvés – toujours avec Bédard comme pilier – au sein du Jazzlab Orchestra pour l'excellentissime album *Quintessence*.

Enregistré l'été dernier chez Piccolo, ce recueil de musiques nouvelles et ouvertes du vénérable **Auguste Quartet** se termine par *Insomnia*, un suspense digne d'un film noir qui nous donne l'envie de dire : « Excellent boulot, les gars ne nous lâchez pas ! »

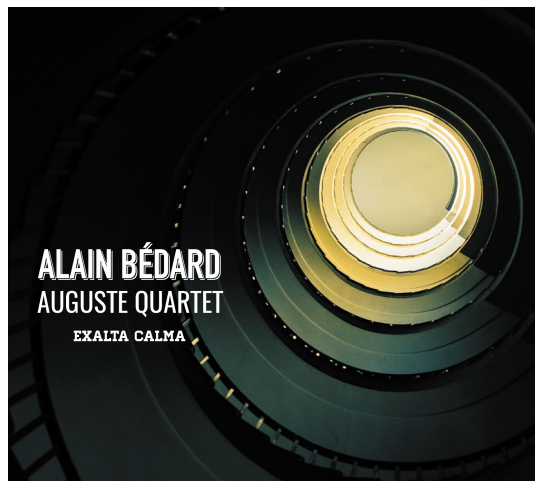

Exalta Calma a des orchestrations bien ficelées avec des musiciens qui sont aussi des amis. Pros jusqu'au bout. Des "mélodies" pas toujours faciles, mais un jazz exaltant, attirant, parfois apaisant, intelligent. Bravo !

Michel Dupuis – Radio Net, Montréal

CBC Montréal

par : Duke Eatmon

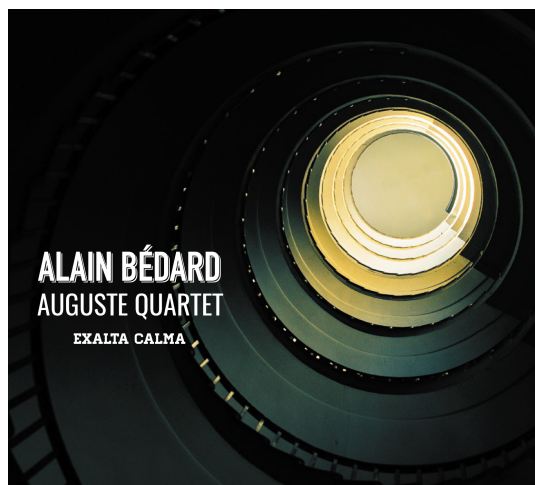

"One of the best jazz albums I have heard in the past five years."
[CBC Montreal](#) Radio, "Let's Go".

Sortiesjazznights.com

par : Christophe Rodriguez

Le contrebassiste Alain Bédard, fondateur de la compagnie de disques montréalaise Effendi, mène toujours plusieurs projets de front. En plus du JazzLab Orchestra, presque une grande formation, nous trouvons aussi l'Auguste Quartet et son tout nouveau *Exalta calma*. Sous un format plus réduit, cette réunion lui permet, ainsi qu'à ses complices de distiller un jazz de très bon goût qui s'imprègne de l'air du temps, parfois, ainsi que de souvenirs.

***Exalta calma* – neuf plages solides pour accompagner votre confinement**

Après *Circum Continuum*, il s'immisce dans vos humbles chaumières avec *Exalta calma*. Toujours, sur le mode des contrastes et des atmosphères, la formation composée du pianiste Félix Stüssi, du batteur Michel Lambert, du saxophoniste soprano/alto Mario Allard et bien entendu d'Alain Bédard à la contrebasse ouvre en quelque sorte la boîte de Pandore. En neuf plages solides, toutes aussi personnelles les unes que les autres, nos valeureux corsaires d'une note bleue aux accents modernes accompagneront votre confinement ainsi que ce début de printemps.

Un croisement de genres : *Pou Titi*, *Queen Ketchup*, *La Silva Major II*

Et dans cette ballade musicale, je ne m'attendais pas à croiser des genres aussi différents. Dans *Pou Titi* (une nounou créole), le saxophoniste retrouve des accents coltraniens qui font plaisir à entendre, tandis que *Queen Ketchup*, héroïne de la bande dessinée Red Ketchup, se transforme en un jazz solide qui là encore, met en vedette Mario Allard. Pièce beaucoup plus sombre, *La Silva Major II* évoque les mystères de la forêt, et se transforme par le fait même en un presque duo entre le saxophoniste (encore) et le contrebassiste qui entretient le mystère.

Insomnia* – si l'insomnie vous guette, et notre recommandation : *La Chaneleone

Si l'insomnie vous guette en ces temps incertains, la composition *Insomnia* aura vite fait de vous réveiller et vous découvrirez par le fait même les mille et un secrets du pianiste Félix Stüssi. Dans ces tours et détours, nous vous recommandons fortement : *La Chaneleone*. Un hommage à LA femme fatale (allez savoir laquelle ?) qui résume bien l'intensité et l'aura de mystère qui plane sur l'Auguste Quartet.

Mario Allard, sax soprano / alto // Félix Stüssi, piano // Alain Bédard, contrebasse // Michel Lambert, batterie

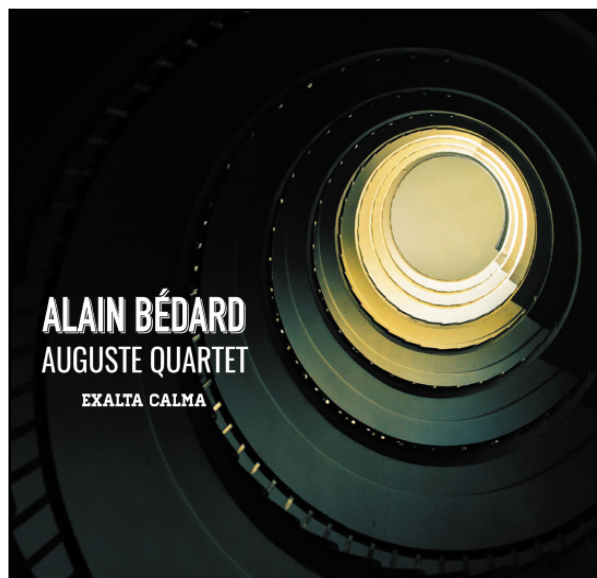
Pou Titi / *La Silva Major II* / *La Chaneleone* / *Debout au bout du-bout-du-banc* / *Sutoli* / *Queen Ketchup* / *Not Yet* / *La Méli-Mélo* / *Insomnia*

Pour *Exalta calma* sur YouTube, [c'est ici](#)

<http://alainbedardauguste.com/fr>

<https://www.facebook.com/AlainBedardAugusteQuartet/>

27/11/2021

TRACKLISTING

01. POU TITI	8:33
02. LA SILVA MAJOR	8:36
03. LA CHANELONE	5:42
04. DEBOUT AU BOUT DU BOUT-DU-BANC	5:38
05. SUTOLI	6:29
06. QUEEN KETCHUP	5:39
07. NY - PAS ENCORE	8:22
08. LA MÉLI-MÉLO	5:13
09. INSOMNIA	5:56

MUSICIENS - MUSICIANS

FÉLIX STÜSSI - PIANO & COMPOSITIONS (4-9)
MARIO ALLARD - SAXOPHONES SOPRANO & ALTO
ALAIN BÉDARD - CONTREBASSE / ACOUSTIC BASS
MICHEL LAMBERT - BATTERIE / DRUMS

WWW.ALAINBEDARDAUGUSTE.COM

AUGUSTE QUARTET - EXALTA CALMA

Après avoir joué "Circum Continuum" sur plusieurs continents de 2016 à 2019, l'Auguste quartet nous revient avec un nouvel opus qui brasse aussi bien les lectures du temps, les contrastes et les atmosphères, que les climats sonores. Avec "Exalta calma" l'Auguste nous invite à superposer deux antipodes qui pourraient nous suggérer, des forces variables animant l'intérieur d'un tableau, d'une personne et/ou même d'un son. La musique du quartet ne se pointe pas à la griserie de la vitesse, mais bien aux frissons et à l'élasticité des phrases, qui avec l'arrivée du saxophoniste Mario Allard, bouillonne de vie, d'énergie et d'exultation. --- Depuis 22 ans, l'Auguste quartet parcourt avec succès le monde de jazz. Jouant que sa musique originale, il a évolué dans plus de 25 pays sur 4 continents. Ainsi l'Auguste a eu la capacité et l'expertise pour mettre à bien tous ses projets dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, les USA (Jazz at the Lincoln Center), l'Italie (Casa del Jazz), la Hongrie (Budapest Jazz Center), l'Irlande le UK, la Belgique, le Luxembourg, l'Estonie, la Pologne, la Russie, les Pays Bas, l'Allemagne, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, la France (plus de 40 villes et festivals de jazz) et le Canada (toutes les grandes villes et presque tous les festivals de jazz), etc... --- On a vu naître l'Auguste en 1997 avec un projet discographique éponyme, puis «Sphère Réflexion», «Bluesy Lunedi» qui a été nommé au JUNO, à l'ADISQ, au OPUS et optenant un Choc Jazzman (France), «Homo Pugnax» et «Circum Continuum» qui leurs ont fait parcourir le monde. Avec tous ses projets, l'Auguste a donné plus de 400 concerts en trio, quartet et quintet.

De plus, l'Auguste a aussi mis sur pied de multiples projets spéciaux créant d'innombrables rendez-vous musicaux inoubliables avec de grands artistes internationaux dont : Donny McCaslin, Ted Nash, Stéphane Belmondo, Julien Loureau, Pierre de Bethmann, Sophie Alour, François Théberge, Pascal Shumacher, François Bourassa, André Leroux, Samuel Blais pour ne nommer que ceux-là. Aujourd'hui toujours en quartet, l'Auguste joue une musique fraîche, acoustique et significative du monde du jazz moderne, guidée par les complices Mario Allard (as, ss) Félix Stussi (pn), Alain Bédard (bs), Michel Lambert (drs) ouverts à la recherche et à l'innovation musicale sous toutes ses formes.

After playing "Circum Continuum" on several continents from 2016 to 2019, the Auguste quartet returns to us with a new opus which mixes time readings, contrasts and atmospheres as well as sound climates. With "Exalta calma" l'Auguste we invites us to superimpose two antipodes which might suggest to us, variable forces animating and / or even a sound. The music of the quartet does not point to the intoxication of speed, but rather to the chills and the elasticity of phrases, which with the arrival of saxophonist Mario Allard, boil of life, energy and exultation. --- For 22 years, the Auguste quartet has successfully traveled the jazz world. Playing as his original music, he has evolved in more than 25 countries on 4 continents. So Augustus has the capacity and the expertise to carry out all his projects in countries like China, Japan, South Korea, Mexico, the USA (Jazz at the Lincoln Center), Italy (Casa del Jazz), Hungary (Budapest Jazz Center), Ireland, UK, Belgium, Luxembourg, Estonia, Poland, Russia, the Netherlands, Germany, Morocco, Spain, Portugal, France (more than 40 cities and jazz festivals) and Canada (all major cities and almost all festivals in jazz), etc ... --- We saw the birth of August in 1997 with an eponymous record project, then "Sphère Réflexion", "Bluesy Lunedi" which was in nomination to JUNO, ADISQ, OPUS and obtaining a Choc Jazzman (France), "Homo Pugnax" and "Circum Continuum" who made him travel the world. ---- With all his projects, l'Auguste has given more than 400 concerts in trio, quartet and quintet.

For more l'Auguste has also set up multiple special concerts creating countless unforgettable musical meetings with great artists international including: Donny McCaslin, Ted Nash, Stéphane Belmondo, Julien Loureau, Pierre de Bethmann, Sophie Alour, François Théberge, Pascal Shumacher, François Bourassa, André Leroux, Samuel Blais, to name a few. Today still in quartet, Auguste plays fresh, acoustic and meaningful music of the modern jazz world, guided by accomplices open to research and musical innovation in all forms.

L'AUGUSTE QUARTET

EXALTA CALMA