

SAISON 2016 - 2017

CHANSON FRANÇAISE DÉCAPANTE

D'une poésie surréaliste burlesque qui ne s'épargne rien, visitant des thèmes aussi pimentés qu'insolites, de la farce amoureuse au conte tragique en passant par l'éloge culinaire ou le récit naturiste et champêtre, le verbe de Jules & Jo ose tout et plus encore sur un ton à la fois rafraîchissant et empli d'humour.

Le duo qui n'en est pas un peut aussi se montrer dénonciateur, pointant du doigt, d'un ton caricatural et loufoque la stigmatisation des roux, la situation des détenus en milieu carcéral ou encore l'accélération galopante des technologies numériques.

Les mélodies chaloupées conjuguant les chaleureuses sonorités de l'accordéon diatonique et les ondulantes vagues du charango aux électriques accents de la guitare et au magnétisme vocal de ces énergumènes infusent subtilement dans une ardente décoction swing, jazz, reggae, funk, hip-hop et tribale.

Avec deux albums à leur actif («Le Trophée» 2011 et le plus récent «Pouvoir aux Roux» 2015), également lauréats du Prix du Public Georges Moustaki 2015, du Prix du Public de la Médaille d'Or de la Chanson 2013 (Suisse), du concours Le Mans Cité Chanson 2012, de la Biennale de la Chanson Française 2010 (Belgique), du Trophée Poémélodies 2010, et du tremplin Vive la Reprise 2009, Jules & Jo ont pour objectif de créer un univers musical et scénique saugrenu où le rire le dispute au rêve. Ils sont également friands de l'organisation d'ateliers d'écriture qu'ils pourront proposer dans les classes en amont ou aval des séances musicales. WWW.julesetjo.be

Matthias Billard: voix, accordéon diatonique

Alex Aymi: contrebasse

Julie Legait: guitares, percussions, voix

QUELQUES INFLUENCES DU TRIO

Brigitte Fontaine:

Brigitte Fontaine est une chanteuse, comédienne, écrivain, dramaturge et parolière française née en 1939 à Morlaix dans le Finistère.

Fille d'instituteurs, Brigitte Fontaine développe très tôt son goût pour l'écriture et la comédie. Son enfance est selon elle globalement heureuse. Son adolescence, à Brest, semble avoir été le moment de nombreuses épreuves, qui l'ont durablement marquée. Son bac littéraire en poche, elle se rend à Paris pour devenir comédienne.

En 1963, elle se tourne vers la chanson et se produit dans plusieurs salles parisiennes en interprétant ses propres textes. On la voit dans les cabarets de la Rive Gauche, puis aux Trois Baudets à Montmartre. On l'aperçoit même à la télévision dans Les Mardis de la chanson. Dès 1964, elle fait la première partie de Georges Brassens notamment, à Bobino dont la vedette américaine est Barbara. Elle ne renonce pas pour autant à la comédie. Avec Jacques Higelin et Rufus, notamment au Théâtre des

Champs-Elysées, elle crée la pièce *Maman* j'ai peur, qui obtient un succès critique et public si important qu'elle reste plus

Chanson française

Bricille Fouraine

de deux saisons à l'affiche à Paris et donne lieu à une tournée européenne.

En 1965, puis en 1968, elle fait paraître deux albums de facture jazzy ainsi que deux 45 tours avec Jacques Higelin, dont le plus célèbre contient *Cet enfant que je t'avais fait*.

Elle entame en 1969 une longue collaboration avec le musicien Areski Belkacem. Avec ce dernier et Jacques Higelin, elle imagine *Niok*, un spectacle novateur, entre théâtre et chanson. Bientôt, Brigitte Fontaine écrit une série de textes en vers libres et en prose qui composent le spectacle *Comme à la radio*. Enregistré avec l'Art Ensemble of Chicago, cet album marque une franche rupture avec la chanson française traditionnelle, en jetant les premiers ponts de la world music. Il reçoit l'année suivante le prix Charles- Cros.

Brigitte Fontaine devient alors une figure de l'underground français. En une demi-douzaine d'albums, elle explore, sans se soucier des hit-parades, différents mondes poétiques. Renonçant aux rimes, usant parfois du talk-over, elle enregistre, avec très peu de moyens, des chansons qui abordent avec humour ou gravité, selon l'humeur, des thèmes aussi divers que la mort (Dommage que tu sois mort), la vie (L'été, l'été), l'aliénation (Comme à la radio, Où vas-tu petit garçon), la folie (Ragilia), l'amour (Je t'aimerai) ou encore l'injustice sociale (C'est normal), l'inégalité des sexes (Patriarcat), l'idéologie et le crime (Le 6 septembre), le faux engagement politique (L'Auberge (Révolution)), le racisme (Y'a du lard), voire elle-même et son compagnon (Brigitte, La Harpe jaune, Nous avons tant parlé)... Le couple construit une œuvre foisonnante et cohérente à la fois, à l'écart des programmateurs de radio et de télévision, dans une liberté totale - sauf cas de censure.

Les prestations scéniques de Fontaine et Belkacem ne sont pas à cette époque des tours de chant traditionnels : mêlant improvisation théâtrale et chansons, leurs performances s'inscrivent davantage dans le genre du happening que dans celui du concert au sens propre. Les instrumentations sont d'ailleurs réduites à leur plus simple expression, les artistes n'hésitant pas à chanter a capella lorsqu'ils ne s'accompagnent pas eux-mêmes

à la guitare, aux percussions, au mélodica ou à l'accordéon.

Les années 1980 sont pour Brigitte Fontaine et son époux Areski Belkacem une période de silence discographique. Loin des studios d'enregistrement, Fontaine se consacre alors à l'écriture et au théâtre.

Après avoir donné en 1988 une série de concerts à Tokyo et dans les plus grandes villes de l'archipel nippon, il lui faut attendre près de cinq ans pour qu'une compagnie française distribue son nouvel album *French corazon*. Diffusé notamment sur M6, le clip du morceau pataphysique Nougat, réalisé par la dessinatrice de bande dessinée Olivia Clavel prépare le public au grand retour de la chanteuse sur les scènes françaises qui démarre par un concert événementiel en 1993, au Bataclan.

Disques d'or, ses albums Kékéland (2001) et Rue Saint Louis en l'Ile (2004) ont bénéficié de collaborations prestigieuses (Noir Désir, Sonic Youth, -M-, Gotan Project, Zebda...) et se présentent comme des bouquets variés, comprenant tangos (Pipeau, Rue Saint Louis en l'Île) rock (Bis Baby Boum Boum), trip hop (God's Nightmare, Éloge de l'hiver) et reggae (Je fume), mêlant amour (Profond) et voyages (Guadalquivir, Fréhel), Betty Boop et la série noire (Rififi), Simone de Beauvoir et Rabelais...

De nombreux albums *Libido* (2006), *Prohibition* (2009), *L'un n'empêche pas l'autre* (2011), *J'ai l'honneur d'être* (2013), essais, recueils de textes, de poèmes, performaces théâtrales marquent les années suivantes. Depuis 2001, Brigitte Fontaine est en tournée en France avec des escales en Belgique, en Suisse et aussi à Londres et Barcelone.

L'audience de Brigitte Fontaine s'est notablement élargie depuis le début des années 2000, et ses apparitions télévisuelles ne sont jamais banales. Humaniste et libertaire, Brigitte Fontaine l'est aussi depuis toujours dans ses engagements, comme lorsqu'elle signe le manifeste des 343 (en 1971 et 2011), s'exprime dès 1990 contre les guerres en Irak, soutient les étrangers en situation irrégulière et se prononce contre les prisons.

Philippe Katerine:

Né en 1968 en France dans les Deux-Sèvres, Philippe Katerine est un auteur-compositeur-interprète. De son vrai nom Philippe Blanchard, il est également acteur, réalisateur et écrivain. Après des études d'arts plas¬tiques, sa carrière musi¬cale commence en 1991 avec l'album « Les mariages chinois ». Au début de sa carrière, son style est parfois assimilé au mouvement easy-listening car il propose une musique aux accents de bossa nova accompagnés de textes souvent morbides ou angoissés et teintés d'humour, le tout parfois entrecoupé de collages audio. Angoissé et très peu sûr de son travail, Katerine compose et enregistre presque tout seul chez lui. Il sort en 1994 l'album

L'éducation anglaise sur lequel sa sœur et sa compagne Anne assurent le chant. Philippe Katerine commence à être reconnu, hors du circuit commercial.

Il travaille ensuite sur son troisième album et connaît une évolution importante. Il s'ouvre à d'autres musiciens et chante lui-même ses textes. L'album Mes mauvaises fréquentations qui sort en 1996 comporte une orchestration plus riche et plusieurs voix. L'album est très bien accueilli par le public et la critique, et est suivi d'une tournée. Toujours insatisfait de son travail, il compose en parallèle L'Homme à trois mains et Les Créatures. Le premier est interprété et enregistré comme à son habitude, seul chez lui avec des moyens dérisoires, alors que le second l'est avec les Recyclers, dans des conditions plus «conventionnelles». Les deux albums sont édités ensemble et marquent un réel tournant dans la carrière de Philippe Katerine. Il joue alors le jeu des médias et de la promotion, et le titre Je vous emmerde est diffusé à la radio. Il compose Une histoire d'amour pour Anna Karina en 1999. S'ensuit une tournée triomphale avec son actrice préférée. Il assouvit sa grande passion pour le cinéma en participant à plusieurs films. En 2000, il joue ainsi dans un court métrage de Thierry Jousse: Nom de code: Sacha. En 2002, il retourne en studio avec Recyclers et enregistre 8ème ciel. Il affirme se sentir plus libre et libéré d'un poids. Dans le même temps, il apparaît dans le film La vérité sur Charlie de Jonathan Demme et compose la musique de Un Homme, un vrai, un film des frères Larrieu. En tournée en 2003, il se lance dans la réalisation d'un court métrage, Un kilomètre à Pied, et d'un long métrage, Peau de cochon, sorti en avril 2005. En 2005, il a des seconds rôles dans Peindre ou faire l'amour des frères Larrieu et Les Invisibles de Thierry Jousse. Toujours en 2005, il est sollicité par le groupe londonien de hip-hop electro The Herbaliser et écrit le texte Serge, un hommage à Serge Gainsbourg, qui figure sur l'album Take London.

Son album *Robots après tout* sort en 2005 et est popularisé par le tube *Louxor j'adore*. Le style est cette fois-ci tourné vers les musiques électroniques. Cet album lui permet d'élargir son public au-delà du cercle de ses habitués et d'être nommé aux Victoires de la musique 2006. Parallèlement, Katerine monte un spectacle chorégraphié par Mathilde Monnier autour de ce

disque. Cette création de danse contemporaine est présentée dans différentes villes de France dont au Centre Pompidou à Paris en juillet 2006.

En 2006, il obtient un disque d'or pour *Robots après tout* et il compose deux titres pour Christophe Willem, gagnant de la Nouvelle Star.

En septembre 2007, il accepte d'être le parrain de l'opération CQFD, organisée par l'hebdomadaire Les Inrockuptibles et destinée à découvrir de jeunes talents musicaux sur Internet. Philippe Katerine participe au film de Thierry Jousse, *Je suis un no man's land* dont il signe 3 chansons. Il est également à l'affiche du nouveau long métrage de Philippe Ramos, *Capitaine Achab*.

En 2007, il publie son premier livre *Doublez votre mémoire* qualifié de « journal graphique ».

En 2012, il expose ses œuvres à la galerie des Galeries Lafayette, Boulevard Haussmann à Paris. L'exposition intitulée *Comme un ananas* rassemble aussi des dessins de personnalités politiques de droite.

En août 2015 il anime l'émission *La langue à l'oreille* le samedi à 9h10 sur France Inter. En 2016, Philippe Katerine sort son 10ème album : *Le Film*, qui fait la part belle aux anecdotes intimes, à la vie politique, aux fantaisies poétiques...

Juliette:

Juliette est née en 1962 à Paris. Son patronyme Noureddine témoigne des origines de son grand-père qui est arrivé de Kabylie en Algérie en 1920. Elle fait ses débuts à Toulouse. Après avoir passé son adolescence dans une institution religieuse, puis s'être essayée à la faculté de lettres et ensuite de musicologie, elle se produit dans les bars et les restaurants toulousains comme pianiste, interprétant Brel ou Edith Piaf.

Ce sont les Découvertes du Printemps de Bourges en 1985-86 qui lui permettent de se révéler. Elle remporte en 1991 le prix du jury et du public au Tremplin de la chanson des Hauts-de-Seine, ce qui lui permet de produire elle-même son premier album, *Que tal?*. Elle est nommée aux Victoires de la musique en 1994, et remporte le prix de la révélation de l'année, à ces mêmes Victoires de la musique, en 1997.

Après son cinquième album, *Assassins sans couteaux* (1998), elle se produit pour la première fois à l'Olympia en 1999 pendant six jours, à nouveau pendant deux jours en 2005 puis trois jours en 2008.

Entre 2004 et 2007, elle a animé une émission de radio sur France Musique, Juliette ou la Clef des sons. Chaque samedi, elle y présentait un choix de musiques éclectique et subjectif.

Elle est proche du chanteur Bernard Joyet, avec qui elle a chanté de nombreuses fois ainsi que composé; elle interprète d'ailleurs beaucoup de ses chansons. Au fil de sa carrière, elle a également adapté et/ou interprété des œuvres de Henri-Georges Clouzot, Stephen Sondheim, Pierre Dac, Serge Gainsbourg ou François Morel.

Passionnée de jeu vidéo, elle exprime de façon décalée son attachement à cette pratique sur France Inter en 2014, et est nommée en 2016 présidente de la commission du Fonds d'aide au jeu vidéo par la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Dans un paysage musical féminin où les nymphettes taillées sur un modèle standard sont légion, Juliette fait figure de trublion(e). Sa personnalité plantureuse et son répertoire tout en gouaille ont fini par s'imposer au sein d'une concurrence en jupe courte. Mais, il en faut plus pour impressionner Juliette dont l'énergie sur scène est digne de ses inspiratrices, Fréhel, Piaf ou Mistinguett.

OUELOUES INSTRUMENTS UTILISÉS

Charango

Le charango est un instrument de musique à cordes pincées inspiré de la petite guitare originaire du Pérou au 17ème siècle. À la suite de l'arrivée des Espagnols en Amérique, les indigènes s'inspirèrent de la guitarilla pour créer ce petit instrument qui s'est répandu dans tous les pays andins. Les tout premiers charangos auraient été construits en utilisant une carapace de tatou de petite taille comme caisse de résonance. Cette pratique se poursuit encore aujourd'hui, bien que certaines espèces de tatous soient

protégées. Cependant, l'utilisation du bois pour la caisse de résonance est de plus en plus fréquente, les meilleurs charangos étant conçus d'une seule pièce. Le charango en tatou pose des problèmes d'accordage dans le

temps car cette carapace tend à se replier et donc à éloigner les cordes de la table d'harmonie.

La petite taille de l'instrument viendrait du fait que les indigènes

n'étaient pas autorisés par les Espagnols à jouer des instruments à cordes et devaient donc les cacher facilement. Le jeu de la main droite se fait au doigt mais aussi exceptionnellement avec un plectre (médiator) dans certaines régions. Le charango de par sa configuration permet le redoublement caractéristique (frotté très rapide) des cordes qui donne un cachet particulier aux musiques des Andes (Colombie, Equateur, Vénézuela, Pérou, Bolivie).

Accordéon diatonique

L'accordéon diatonique est un instrument à clavier utilisant des anches libres excitées par un vent variable fourni par le soufflet actionné par le musicien. D'un point de vue organologique, l'accordéon diatonique partage la quasi-totalité de ses caractéristiques avec l'accordéon chromatique. Les différences principales par rapport à celuici reposent sur son côté bi-sonore, c'est-à-dire qu'une touche produit une note différente selon qu'on pousse ou tire sur le soufflet, ainsi que sur sa mécanique main gauche. Du fait de sa bi-sonorité, il faut alors deux fois moins de touches qu'un accordéon uni-sonore pour couvrir un même registre. L'instrument est ainsi plus léger et compact, le nombre de pièces de précision réduit, et sa sonorité grandement favorisée par le peu d'anches mises en jeu.

On utilise principalement l'accordéon diatonique dans les musiques traditionnelles ou populaires. Bien que d'origine européenne, l'accordéon diatonique est présent dans beaucoup de traditions à travers le monde.

Cajon

Le cajón est un instrument de musique inventé au Pérou au 18ème siècle. Initialement, il fut probablement une caisse destinée à la cueillette des fruites ou à la pêche. Les esclaves n'avaient en effet pas accès à de réels instruments de musique et se servaient d'objets usuels pour accompagner leurs chants.

Le cajón actuel possède généralement un élément de plus, le timbre qui rend le son proche proche de celui d'une caisse claire de batterie. On joue du cajón en étant assis derrière.

D'apparence rudimentaire, il offre de multiples combinaisons sonores s'adaptant à tous les genres musicaux même s'il reste l'instrument phare des musiques latines, traditionnellement des musiques criollas de la côte péruvienne.

COMMENT JULES&JO ABORDENT LEUR CHANSON, PROPOS DE MATTHIAS BILLARD, 27 JUIN 2016

"Je cherche dans mon écriture à raconter des histoires qui abordent des thèmes inédits ou rarement abordés en chanson.

En règle générale sous un angle comique, mais pas uniquement. Il est un peu triste de constater que dans la chanson, contrairement au roman ou au cinéma, la variété et la diversité des thèmes sont souvent limités. C'est pourquoi j'aime aller arpenter les sentiers du conte et puiser dans les genres fantastique, policier ou de science-fiction pour écrire mes paroles. Pour autant, je ne veux pas que ma chanson soit totalement déconnectée du monde dans lequel on vit. Au contraire, j'essaie de prendre distance avec le réel pour mieux en parler. Dans "Pouvoir aux Roux", ce que j'essaie c'est de m'adresser à toutes les minorités et de pointer du doigt toute forme de racisme. Dans "Caresseur de pneus", je dénonce sous un angle absurde l'absurdité du marché du travail tel qu'il est aujourd'hui. Et même quand mes chansons n'ont pas cet aspect revendicateur, j'aime explorer la nature humaine. J'aime ausculter l'Homme et ses

névroses, en les déguisant, en les sortant du cadre. Dans "Chaise de jardin", où je parle de la solitude des chaises de jardin, c'est bien évidemment de nous que je veux parler (les chaises de jardin s'en foutent un peu)... Dans "Le trophée", "Le roi de l'étang", ou "En bandoulière", j'aime mettre en scène dans des décors improbables des pauvres types, un peu seuls, un peu perdus sans leur maman, peu désillusionnés aussi, mais naïfs pourtant, et qui font semblant d'y

croire encore (un peu des gens comme moi quoi).

Pour faire bref, le réel ne m'intéresse que par ce qu'il contient d'imaginaire, et l'imaginaire ne m'intéresse que par ce qu'il contient de réel."

LE « QUESTIONNAIRE DE PROUST » PROPOSÉ AUX MUSICIENS DE JULES & JO...

- 1. Le principal trait de votre caractère? Le talent.
- 2. Votre poète préféré ? Moi
- 3. Votre chanteur préféré? Moi
- 4. Votre compositeur préféré? Moi
- 5. La qualité que vous préférez chez un homme ? *Quand il est roux.*
- 6. La qualité que vous préférez chez une femme ? Quand elle est rousse.
- 7. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? *Qu'ils soient roux.*
- 8. Votre principal défaut ? Je n'aime pas les enfants.
- 9. Votre occupation préférée ? Frapper les enfants.
- 10. Votre plat préféré? Les nouilles au beurre.
- 11. Le pays où vous voudriez vivre? Le Luxembourg.
- 12. La couleur que vous préférez ? Le roux.
- 13. La fleur que vous aimez le plus ? La carotte.
- 14. L'oiseau que vous préférez ? La bécasse wallonne.
- 15. Votre prénom favori? Jojo
- 16. Votre mot préféré de la langue française ? Cochonnet.
- 17. Votre objet préféré? La chaise de jardin.

- 18. Votre héros dans la vie réelle ? Ma mère.
- 19. Votre héros de fiction? Ma mère.
- 20. Ce que vous aimez par dessus tout? Ma mère.
- 21. Ce que vous détestez par-dessus tout ?
- Qu'on dise du mal de ma mère.
- 22. Quel est votre rêve le plus intime ? Et ta mère?
- 23. Comment vous aimeriez mourir?
- D'une crise cardiaque sur une plage naturiste.
- 24. Votre état d'esprit actuel ? Content.
- 25. Votre devise? Tu t'es vu quand t'as bu.

QUELQUES EXTRAITS DE LEURS CHANSONS...

CHAISE DE JARDIN

LE CARESSEUR DE PNEU

Bruxelles le, Madame Monsieur, Chaise de jardin Je vous écris la joie à l'âme Chaise de jardin

Madame Monsieur, Monsieur Madame A la nuit tombée

Suite à l'annonce concernant le Tu te sens si seule Chaise de jardin Poste de caresseur de pneus

Mais tu n'as pas d'œil

S'il existe emploi plus précieux Pas d'œil pour pleurer

> Que celui-là, que je me damne Que je me damne s'il y a mieux

Bien mieux que caresseur de femmes Chaise de jardin

Celui de caresseur de pneus A l'hiver venu

Tu te sens chiffonne

Chaise de jardin

Détenteur d'un super master Chaise de jardin

En sciences et techniques du pneu Sur toi plus personne

Je crois posséder le sérieux Ne pose son cul

Et les compétences d'ingénieur

Pour l'aimer dans les grandes largeurs Chaise de jardin

Chaise de jardin

Vous ne serez pas déçus de Laisse-moi consoler Ma tendresse et de mes ardeurs Ton cœur qui chaloupe Le pneu sera un peu mon dieu Chaise de jardin Sur toi je m'assieds Crois-moi crois-moi bel employeur

Prête-moi ta croupe Je n'aurai d'yeux que pour tes pneus...

Chaise de jardin

Chaise de jardin

Les étoiles te bercent

Mais tu te sens chose

Chaise de jardin

Plus aucune fesse

Sur toi ne se pose... - Le courant surréaliste.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIOUES POSSIBLES:

- Analyse des textes des chansons;

- Poètes et musiciens subversifs de langue française ;

LIENS INTERNET

www.julesetjo.be

http://www.etudes-litteraires.com/surrealisme.php (Résumé sur le surréalisme)

http://www.alangullette.com/lit/surreal/francais.htm (Les grands représentants du surréalisme en littérature)

http://www.le-surrealisme.com/femmes-surrealiste.html (Le surréalisme et les femmes)

http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/barbara/biographie (Biographie de Barbara, une autre influence du trio)

