

Musique GRAND THÉÂTRE

Dimanche 10 juillet, 21h

TARIF : 30 €

Création 2011

Avec

Arthur H
The Tiger Lillies
Camille O'Sullivan
Stef Kamil Carlens
St. Vincent
Erika Stucky

Direction musicale

David Coulter

Musiciens

David Coulter
(scie musicale, percussions, banjo)
Leo Abrahams
(guitare)
Terry Edwards
(saxophones, trompette)
Steve Nieve
(piano)
Thomas Bloch
(ondes Martenot, cristal Baschet,
Glassharmonica...)
Tom Herbert
(basse)
Seb Rochford
(batterie, percussions)

Production Les Nuits de Fourvière /
Département du Rhône.
Avec Salle Pleyel, Barbican Centre,
Montreux Jazz Festival.

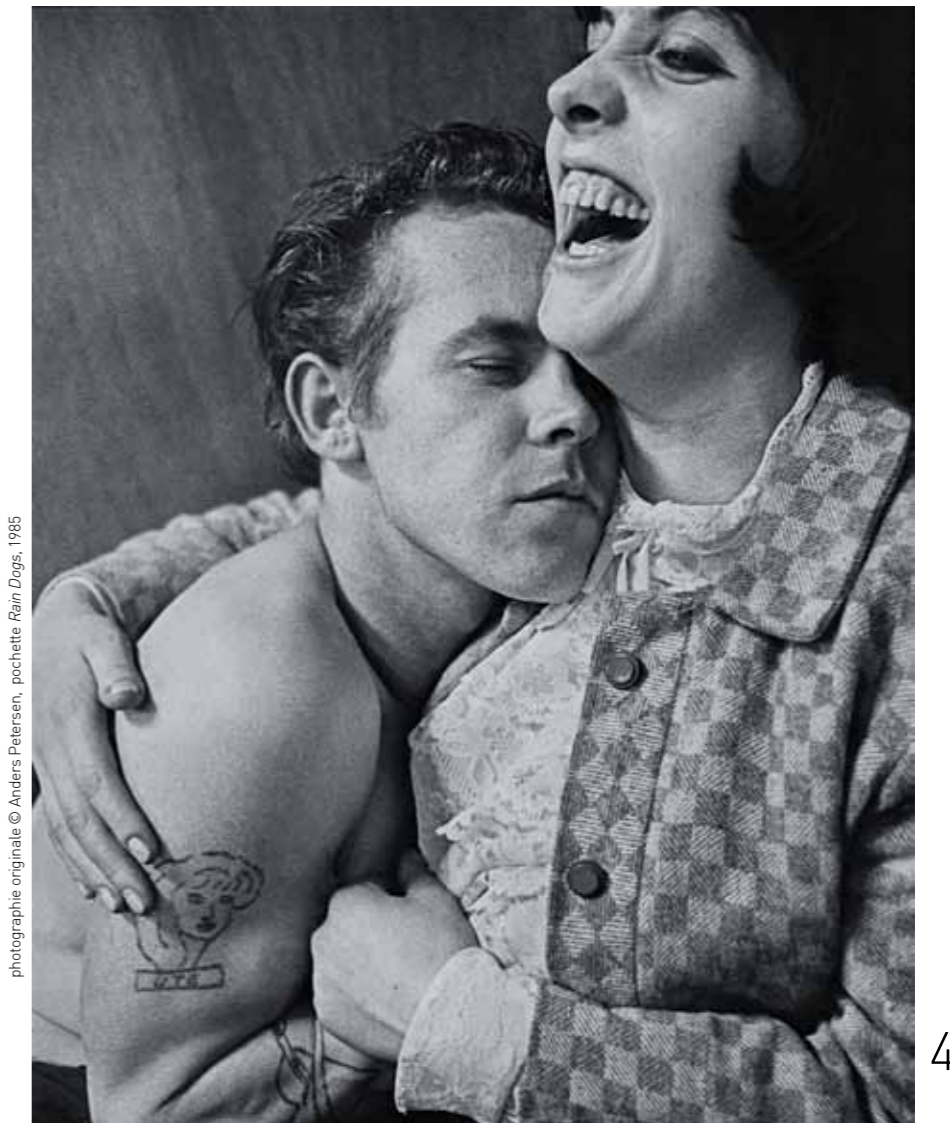
11 juillet 2011 : Montreux Jazz Festival, Montreux
13 juillet 2011 : Barbican Centre, Londres
20 novembre 2011 : Muziegebouw, Eindhoven
22 novembre 2011 : Salle Pleyel, Paris

Rain Dogs revisited

d'après l'album culte de Tom Waits
avec Arthur H, The Tiger Lillies, Camille O'Sullivan,
Stef Kamil Carlens, St. Vincent, Erika Stucky

Rain Dogs, sorti en 1985, est un objet de fascination pour les admirateurs de Tom Waits. Évocation très personnelle des bas-fonds new-yorkais, les dix-neuf morceaux de l'album impressionnent par leur variété, empruntant au cabaret, à la polka, au jazz, au rock et même à la lecture poétique. Son originalité tient aussi à la multitude d'instruments utilisés : pianos et orgues, saxophones, trompettes et trombones, batterie, marimba et congas et, bien sûr, guitares et accordéons. *Rain Dogs revisited* propose une relecture intégrale mais libre de l'album. Le groupe prestigieux formé pour l'événement offrira ainsi une palette comparable, mais pas identique, à la richesse instrumentale voulue par Waits. David Coulter, multi-instrumentiste ayant collaboré avec Tom Waits sur *The Black Rider*, assurera la direction musicale du concert. Richesse et liberté aussi pour les artistes qui donneront vie aux textes de l'album.

Si Arthur H chante avec une voix éraillée proche de celle de Tom Waits, les autres solistes prennent plutôt son contre-pied. En particulier les voix féminines de l'exubérante Irlandaise Camille O'Sullivan, qui s'est déjà frottée au répertoire de Tom Waits dans ses shows débridés de cabaret rock, de l'Américaine St. Vincent, qui donne une autre dimension aux textes qu'elle interprète dans des versions épurées, et de la Suisso-américaine Erika Stucky, connue pour ses yodels soul-rock et ses reprises excentriques. Le chanteur et guitariste belge de Zita Swoon Stef Kamil Carlens, et le trio anglais The Tiger Lillies, amateurs d'instruments rares et étranges, et dont l'univers s'inspire, comme *Rain Dogs*, de Kurt Weill, emmèneront le concert vers l'inattendu, fidèles en cela à l'esprit autant qu'à la lettre de Tom Waits.

photographie originale © Anders Petersen, pochette *Rain Dogs*, 1985

Tom Waits et David Coulter DR

TOM WAITS,

Né le 7 Décembre 1949, Tom Waits est un chanteur, compositeur, auteur et acteur américain. Waits possède une voix tout à fait caractéristique que le critique Daniel Durchholz décrit ainsi : « comme trempée dans un fut de Bourbon, séchée et fumée pendant quelques mois puis sortie et renversée par une voiture ». Avec son grognement singulier, sa manière d'incorporer des styles de musique antérieurs au rock tels que le blues, le jazz et le music-hall, ainsi que ses tendances expérimentales frisant la musique industrielle, Waits s'est construit un personnage musical à part. En tant que compositeur, il a travaillé pour des films et des comédies musicales mais il apparaît aussi en tant qu'acteur dans des seconds rôles dans des films comme *Down By Law* et *Dracula* (Francis F. Coppola). Il a été nommé aux Oscars pour sa participation à la bande originale du film *Coup de cœur*. Chargées de lyrisme, les chansons de Waits brossent fréquemment des portraits évocateurs de personnages et de lieux à la fois grotesques et souvent minables, bien que Waits ait aussi déjà exprimé un penchant pour des ballades plus conventionnelles. Il est devenu une idole et a influencé des auteurs bien qu'il ait peu bénéficié du soutien des radios et télévisions. Ses chansons sont connues du grand public surtout grâce aux reprises qui en ont été faites par des artistes plus médiatisés comme Bruce Springsteen avec *Jersey Girl* ou Rod Stewart avec *Downtown Train*. Bien que les albums de Waits aient connu un succès mitigé dans son pays natal, les États-Unis, ils lui ont permis, de remporter des disques d'or dans d'autres pays. Son œuvre musicale lui a valu des nominations à de nombreuses et prestigieuses récompenses ainsi que deux Grammy Awards pour ses albums *Bone Machine* et *Mule Variations*. En 2010, les experts du rock ont voté pour que Tom Waits soit intronisé au Rock'n Roll Hall of Fame en mars 2011. Waits vit actuellement dans le comté de Sonoma, en Californie, avec son épouse, Kathleen Brennan et leurs trois enfants.

DAVID COULTER

David Coulter est un musicien anglais (scie musicale, violon, guitare, didgeridoo, mandoline, ukulélé ...) qui se partage entre ses activités d'instrumentiste auprès de nombreux artistes et de directeur musical / producteur. Particulièrement demandé par le monde du spectacle vivant, David Coulter a été le principal collaborateur de Damon Albarn pour l'écriture et la création de l'opéra *Monkey, Journey to the West* et de Tom Waits et Bob Wilson pour leur spectacle *The Black Rider*, dont il était le directeur musical. Sur scène et en studio, il est notamment l'invité de Marianne Faithfull, Richard Hawley, Arthur H, Brigitte Fontaine, Tim Robbins, Ed Harcourt, Sandy Dillon, Joe Strummer, Devendra Banhardt ou encore du Kronos Quartet et du Ukulele Orchestra of Great Britain. Il a également été membre du groupe The Pogues pendant six ans. Le producteur Hal Willner l'a également associé à plusieurs de ses projets : *Came So Far for Beauty* – hommage à Leonard Cohen, *Rogue's Gallery* une anthologie de chansons de marins et pirates et *Stay Awake*, une célébration des musiques de films de Walt Disney. Il retrouve Robert Wilson et Hal Willner pour le spectacle donné à Gdansk (Pologne) en août 2010 pour le trentième anniversaire de Solidarnosc, aux côtés de Philip Glass, Macy Gray, Angélique Kidjo, Marianne Faithfull... David Coulter est également le directeur artistique de spectacles originaux dont *Plague Songs* (Londres, 2007, avec Damon Albarn, Rufus Wainwright, Patrick Wolf, King Creosote, Imogen Heap...) – *Carousel – The Songs of Jacques Brel* (Londres, 2009, avec Arthur H, Marc Almond, Arno, Camille O'Sullivan...) et *Let It Be Live* aux Nuits de Fourvière et à la Salle Pleyel en 2010.

ARTHUR H

« Rain Dogs c'est le choc instantané, une musique tellurique, sensuelle, sexuelle, l'art de faire du neuf avec de l'ancien. Aussi un mélange unique d'Amérique et d'Europe, Nino Rota rencontre John Lee Hooker et Kurt Weill danse avec Screamin' Jay Hawkins. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace comme disent les américains ! »

Arthur H est imprévisible, depuis toujours il sait surprendre avec son sens du groove, sa sensualité et sa poésie. Un grand poète rock qui ne ressemble à personne et qui va charmer avec un nouveau disque sauvage, débridé mais aussi émotionnel, doux et surréaliste. L'homme à la voix de velours, un fauve sur scène, revient : *new band, new album, new show, spontaneity, energy, transe, french texts, love, humour, charm...*

THE TIGER LILLIES

« Quand j'avais vingt ans, ma voisine, une stripteaseuse de Soho, m'a donné deux albums. L'un était L'Opéra de Quat'sous de Brecht et Weill, dans sa distribution originale allemande (avec Lotte Lenya). L'autre était Small Change de Tom Waits. Je suppose que ces deux disques ont profondément influencé mon propre développement musical. Je suis donc très heureux de participer à cette création. » Martyn Jacques

Des pubs de Londres au Piccadilly Theatre, jusqu'au Sydney Opera House, The Tiger Lillies choquent, amusent, divertissent depuis plus de vingt ans. Ils ont tourné à travers le monde et participé à de nombreux projets artistiques. Depuis ses débuts en 1989, le trio, que son fondateur Martyn Jacques qualifie volontiers de « Cabaret punk Brechtien », a sorti vingt-cinq albums dont les récompensés *Shockheaded Peter* et *The Gorey End*.

CAMILLE O'SULLIVAN

« Sa musique est d'une beauté menaçante. Je suis assez fanatique (vous verriez tous les albums de Tom Waits sur mon étagère !). Il raconte les histoires comme personne, c'est une joie d'interpréter et d'incarner les étranges personnages qu'il a créés. J'ai aimé à la folie taper du pied sur ses rythmiques, tout comme j'aime la tranquillité apparente de ses obsédantes berceuses. La mélancolie, la folie, l'humour noir malsain (presque irlandais !) – Il est tel un Kurt Weill moderne, sorti d'un cabaret, mélange de blues sale, de Ginsberg et d'une fanfare funèbre de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai aperçu une fois errant dans les rues de Dublin, mais j'ai été trop timide pour l'accoster et le remercier pour tout. »

Rain Dogs revisited

Promise à une carrière d'architecte, la chanteuse franco irlandaise Camille O'Sullivan décide de se consacrer à la musique dès le début des années 2000. Dotée d'une personnalité exubérante et d'un sens prononcé de la théâtralité, Camille O'Sullivan renoue avec la tradition du cabaret. Elle fait partie des compagnies La Clique et The Famous Spiegeltent avec lesquelles elle tourne dans le monde entier. Ses interprétations de Jacques Brel, Tom Waits, Nick Cave et Kurt Weill lui assurent un succès grandissant (concerts en Australie, Angleterre, États-Unis... et aux Nuits de Fourvière pour *Let It Be Live*) et plusieurs récompenses, notamment à Dublin où Stephen Frears la remarque et l'engage comme comédienne et chanteuse dans son film *Mrs Henderson presents*. En 2010, son tour de chant affiche complet pendant six semaines au cœur du West End londonien et elle a participé à *Rogue's Gallery*, l'hommage d'Hal Willner aux chansons de marins et pirates. À l'invitation de la Royal Shakespeare Company, elle interprète seule en scène *Le Viol de Lucrece* au printemps 2011 à Stratford-upon-Avon, dans une mise en scène de Elizabeth Freestone.

STEF KAMIL CARLENS

« Quand j'étais adolescent, je me souviens avoir entendu Tom Traubert's Blues et en avoir été absolument retourné. Et ce n'était une infime partie du gigantesque monde musical que j'étais sur le point de découvrir... Swordfishtrombones, Rain Dogs, Franks' Wild Years et Big Time m'ont libéré et emprisonné en même temps : pendant plusieurs années, je n'ai rien pu écouter d'autre, j'étais totalement hypnotisé. Tom Waits m'a jeté un sort. Mais j'ai également ressenti une liberté que je n'aurais jamais pensée possible. Pas de référence stylistique marquée, un choix d'instruments inhabituels, des inflexions vocales dans toutes les directions, un sens exquis de l'écriture : cet homme a sa propre manière de faire les choses. Mais Waits est également devenu plus qu'un auteur-compositeur : il est magnifique dans *Night On Earth* de Jarmusch et *The Black Rider* de Robert Wilson. Il mixe chansons et musique instrumentale. Waits me promettait une vie pleine d'aventures ! »

En avançant dans la vie, certains ont tendance à élargir leur style, d'autres vont vers l'introspection, Stef Kamil Carlens fait partie de ceux-là. Musicalement bien sûr. D'abord membre fondateur du groupe de rock d'EUS dans les années 90, il a ensuite injecté son sens de l'expérimentation musicale dans Zita Swoon, collectif émanant la scène anversoise des années 1990. Il est ensuite revenu aux arrangements les plus simples : un homme, une guitare.

ST. VINCENT

Phénomène musical venu de Brooklyn, St. Vincent, qui sous la houlette de la chanteuse et multi-instrumentiste Annie Clark, est devenu le partenaire de choix de David Byrne, Sufjan Stevens, Grizzly Bear, The National... Dotée d'une voix aérienne, Annie Clark est une artiste captivante dont les performances vocales et l'invention dans les arrangements ont assuré à son dernier album *Actor* une place de choix dans les meilleurs albums de 2009. St. Vincent a participé à la *Nuit Brooklyn* aux Nuits de Fourvière 2010.

ERIKA STUCKY

« Quelque part, je savais que ce n'était qu'une question de temps pour que Tom Waits attire toute mon attention. Ses chansons ont été la bande-son de mes rêves les plus sauvages et les plus audacieux, pendant des années. Au fil du temps, il est tour à tour devenu, un ex-petit-ami, un oncle, un compagnon musical. Que dire de plus honnête et de plus beau à propos d'un autre musicien ! » Entre blues primal, jazz des cavernes, décalages provocants et pitreries ludiques, cette musicienne sans frontières réconcilie les contraires et les styles.

Erika Stucky parcourt l'Europe, l'Afrique et la Russie avec ses multiples projets (Bubbles & Bones, Solo, Roots, Stucky & Sina, Jimi Hendrix et *Woodstock Project* avec les Young Gods – présenté aux Nuits de Fourvière en 2009). Imprégnée de jazz et de pop music, Erika Stucky intègre des éléments folkloriques helvétiques dans son jazz improvisé. Ses chansons décalées oscillent entre reprises (Nirvana, Prince, Queen...) et compositions originales. « Anti-Heidi », diva à l'esthétique sorcière, Erika Stucky participe à sa manière punk à une renaissance des traditions suisses.

EN SAVOIR PLUS

- 1 Arthur H
www.arthurh.net
  - 2 The Tiger Lillies
www.tigerlillies.com
  - 3 Camille O'Sullivan
www.camilleosullivan.com
  - 4 Stef Kamil Carlens
www.zitaswoon.com
  - 5 St. Vincent
www.ilovestvincent.com
  - 6 Erika Stucky
www.erikastucky.ch
- Tom Waits
www.tomwaits.com

© Ludovic Carreau

© Andrew Atkinson

© Steve Powell

DR

© Anrabibi Mehran

© Nici Jost