

CONCERT-SPECTACLE & ALBUM

LOU CASA BARBARA & BREL

des échanges,
de présences et d'absences

PROCHAINE DATE À PARIS

19 décembre 2023
Comédie Nation
77 rue de Montreuil - Paris 11

CONTACT DIFFUSION

Christophe Doremus
06 72 07 00 06
loucasadiffusion@gmail.com

LOU CASA BARBARA & BREL

Des échanges de présences
et d’absences

Concert-spectacle / Album

MARC CASA : chant, percussions, orgue, direction artistique
JULIEN AELLION (ou GRÉGOIRE VO en tournée) :
basse électrique, chœurs
STÉPHANE GASQUET : piano, orgue, tom bass, chœurs
BASTIEN PERALTA : création/régie lumière

Lou Casa regroupe les projets menés par Marc Casa, mêlant musiques actuelles, chansons à texte, musiques improvisées et rencontres pluri-artistiques. Au fil de ses créations, Lou Casa apparaît aussi comme un « personnage » à part entière, porté par la puissante présence scénique de son chanteur, sa longue silhouette, sa voix, son jeu complice avec le public... et l’accompagnement hors-pair de ses partenaires musiciens.

En trio depuis fin 2012, fidèle à l’esprit (et à l’âme) plutôt qu’à la lettre, Lou Casa s’est attaché à un travail de réappropriation mêlant ses musiques et sensibilités au répertoire de Barbara.

En 2016, sa relecture contemporaine et toute en délicatesse (*Chansons de Barbara - À ce jour*. CD : Le Grand Œuvre/ Musicast, 2016), fut largement saluée par le public (Philharmonie de Paris, Opéra de Strasbourg, Café de la Danse, Bal Blomet...), la presse et les professionnels. Ses arrangements aux sonorités rock, jazz, tango séduisirent immédiatement ainsi que la voix au timbre légèrement rugueux de Marc Casa, avec ses fêlures, ses chuchotements, ses balancements... Mathieu Amalric ne s’y est pas trompé en intégrant Lou Casa à l’image et au son à la fin de son film *Barbara*.

En prolongement de cette passionnante aventure artistique, le trio propose aujourd’hui le concert-spectacle : *Lou Casa, Barbara & Brel*. Des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara (en majorité inédites par rapport au projet précédent) ; l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues. Leurs liens artistiques et d’amitié y apparaissent, auxquels s’ajoute un lien complice entre artistes et spectateurs.

PROCHAINES DATES À PARIS

10 octobre, 6 novembre
et 19 décembre 2023 à 20h30
Comédie Nation - 77, rue de Montreuil
M° : « Nation », « Rue des Boulets »
Billetterie : www.comedienation.fr

DATES DE TOURNÉE 2023-2024

29/09/23 - Bussy-Saint-martin (77) -
Avant-première nouveau spectacle
« Une histoire d’amours »
10/10/23 - Paris (75)
27/10/23 - Saint-Mandé (94) -
Avant-première nouveau spectacle
« Une histoire d’amours »

5/11/23 - Quiers (77)
6/11/23 - Paris (75)
10/11/23 - Lagny-sur-Marne (77)
17/11/23 - Orgeval (78)
29/11/23 - Paris (75) - Avant-première
nouveau spectacle « Une histoire d’amours »
9/12/23 - Eymet (24)
15/12/23 - Mordelles (35)
16 & 17/12/23 - Carquefou (44)
19/12/23 - Paris (75)
22/01/24 - Paris (75) - Avant-première
nouveau spectacle « Une histoire d’amours »
26/01/24 - Chessy (77) - Avant-première
nouveau spectacle « Une histoire d’amours »
2/02/24 - Méru (60)
8/02/24 - Montreuil (93)
10/03/24 - Bussy-Saint-martin (77) -
Avant-première nouveau spectacle
« Une histoire d’amours »
16 & 17/03/24 - La Chapelle-sur-Erdre (44)

CD LOU CASA, BARBARA & BREL

Des échanges, de présences
et d’absences

Lien écoute album
<https://soundcloud.com/lou-casa-barbara/sets/lou-casa-barbara-brel-des-echanges-de-presences-et-dabsences/s-8cYRpvsMil2>

Vidéo «Lou Casa, Barbara
& Brel» (concert et studio) :
<https://youtu.be/Zl6FUQZyCus>

BARBARA ET BREL

Jacques Brel et Barbara sont deux géants de la
chanson française du XXe siècle et donnaient
l’impression d’être faits du même bois : une année
seulement les séparait, ils ont commencé leur
carrière au même moment et ont fréquenté les
mêmes endroits... Ils étaient amis. Leurs parcours
professionnels ne se sont croisés qu’une seule
fois. Et de manière surprenante, cette unique
collaboration artistique a été cinématographique
et non musicale. Il s’agit de *Franz*, un film mis en
scène par Jacques Brel lui-même et sorti en 1971.

UNE RENCONTRE DANS DES CABARETS BRUXELLOIS

C’est à Bruxelles et à Charleroi que Barbara commence à chanter, dans des cabarets, elle a tout juste 20 ans. Dans son répertoire, il y a Edith Piaf, Juliette Gréco et... Jacques Brel ! Lui aussi court de cabaret en cabaret : c’est d’ailleurs là qu’ils se rencontrent. De ces moments de galère partagés, naît une amitié solide, faite de complicité, d’admiration. Ils se suivent, se conseillent, se soutiennent.
« *Barbara, c’est une fille bien. Elle a un grain mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps.* » - Jacques Brel.
Quelques années plus tard, c’est à Paris qu’ils se retrouvent. Brel a déjà un certain succès et incite Barbara à écrire ses propres chansons. Il sera le premier à découvrir ses textes. L’une après l’autre, leurs carrières s’envolent et leur amitié résistera au temps. Douze ans après la disparition de Brel, Barbara signera, en 1990, *Gauguin (lettre à Jacques Brel)*, un magnifique hommage à son ami disparu.

RÉUNIS AU CINÉMA

Vingt après leur première rencontre, en 1971, Jacques Brel réalise son premier film : *Franz*. Il s’y donne un rôle, celui de Léon, un pensionnaire de maison de repos, et il appelle Barbara pour lui confier le premier rôle féminin, celui de Léonie, une autre pensionnaire.
« *Je débute dans le cinéma, veux-tu bien redébiter avec moi ?* » - Jacques Brel.
Barbara n’avait jamais eu l’intention de faire du cinéma. Pour Jacques Brel, tourner avec elle était pourtant une évidence : il a imaginé Léonie en prenant des parties d’elle, en tentant de rendre un peu de ce qu’elle était dans la vie. Barbara disait au sujet de ce film : « *Je n’ai pas fait du cinéma, j’ai eu une aventure extraordinaire avec lui.* »
Référence : Caroline Veyt, extrait programme *Musiq’3*, RTBF.be, 2019

QUAND BARBARA CHANTAIT BREL

Barbara chante Jacques Brel est le troisième album enregistré en studio par la chanteuse. L’édition originale est sortie en France, en 1961. Elle y interprète neuf chansons de Brel : *Les Flamandes, Je ne sais pas, Voici, Seul, Sur la place, Ne me quitte pas, Il nous faut regarder, Le Fou du roi, Litanies pour un retour*. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, Barbara jouera à tous ses concerts *La valse de Franz*, composée par Jacques Brel et François Rauber pour le film *Franz*. Lou Casa reprendra, en concert, *Sur la place, Je ne sais pas* ainsi qu’une variation sur la *Valse de Franck*.

Dans le travail passionnant que nous avons fait pour *Chansons de Barbara*, cette relation avec Brel était régulièrement apparue. Nous avions très envie de prolonger cette démarche de réappropriation, tout en proposant un projet assez différent dans sa conception et ses arrangements. Cette nouvelle aventure artistique réside dans la manière de s'approprier des textes et des musiques de ces deux artistes d'exception. Mais comment donner de la sincérité et de l'intérêt à ce travail de « reprise », sachant que l'on peut déjà largement écouter et regarder en vidéo Barbara et Brel ? Le choix des morceaux (qui ont plus de 50 ans pour certains) s'est fait selon que je pouvais me les approprier sensiblement et selon le potentiel d'arrangements musicaux et d'interprétation que nous pouvions leur apporter, en regard avec notre époque, nos convictions, nos influences, nos questionnements... Ce qui différencie cette nouvelle création, c'est que les arrangements sont différents (un musicien a changé et apporte autre chose) et que l'on met en écho des chansons de Barbara et de Brel qui ont abordé les mêmes thèmes mais de manières différentes... Et puis, il y a aussi leur lien artistique

et d'amitié qui est très fort. C'est au cours du projet *Chansons de Barbara* que nous nous sommes particulièrement aperçus de cela. [...] L'idée de départ a été d'utiliser leurs textes et musiques, en gardant une distance, en s'affranchissant de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent d'énorme dans la culture populaire et la culture en général, en France et ailleurs... Et surtout pas de se comporter comme des fans. Il y a des choses que nous aimons et d'autres que nous aimons moins ; même si nous reconnaissons leur travail et admirons ce qu'ils ont fait et leurs singularités : Barbara avec ses fêlures, son talent à partager l'intime... Brel avec son énergie folle qui, sous une façade souvent très masculine, couvre des fragilités complexes. Ainsi, dans des chansons d'amour où elle se fait quitter, Barbara raconte comment elle voudrait retrouver éventuellement cet amour perdu mais aussi, en dernier ressort, qu'elle retrouvera sa dignité, exprimant des décisions fortes et complexes comme dans *Parce que (je t'aime)* ; là où Brel, se retrouve dans un personnage où il est plutôt abattu et soumis, comme dans *Ne me quitte pas* et dans *Mathilde* [...]

Extrait d'une interview de Marc Casa par Léo Devienne (mars 2020)

Sur scène et sur disque, Lou Casa a eu à cœur de dessiner une cohérence entre son propre univers et ceux de Barbara et de Brel, en composant des arrangements empruntés à de nombreuses influences musicales d'aujourd'hui et d'hier.

LE CONCERT-SPECTACLE (ENVIRON 1H20)

Sur scène, bandes sons, mots dits ou chantés, se mêlent aux derniers reliefs musicaux du trio. Des textes de Brel sont mis en écho avec ceux de Barbara, en majorité regroupés en trois thématiques : **Des histoires d'amants...** / **Des histoires d'amis... d'amour pour des amis... disparus** / **Des chansons plus engagées, face au monde**. Comme l'exprimait Mathieu Amalric, ce travail de Lou Casa apporte une dimension contemporaine et intemporelle à l'œuvre de Barbara, plus que moderne. En plus de questions de temporalité, de mode, d'époque, Lou Casa questionne le genre. Ses chants et interprétations troublent les clichés en terme de « masculinité » ou de « féminité », aborde la question des préjugés et des discriminations.

Leurs liens artistiques et d'amitié y sont aussi évoqués. Ainsi, dans l'introduction du concert, le trio débute-t-il par une semi-improvisation et une variation sur *La valse de Franz*, mêlée aux voix de Barbara et Brel (tirées d'un extrait audio d'une interview pour la sortie du film *Franz*). Le groupe interprète aussi *Gauguin (lettre à Jacques Brel)*, la chanson de Barbara qui témoigne de son amitié avec le chanteur, une douzaine d'années après sa disparition. Ce morceau est précédé d'un extrait, dit par Marc Casa, des *Mémoires interrompus* de Barbara où elle parle de cet attachement, de ces moments avec Brel, de la relation du chanteur avec les femmes, plus complexe qu'elle n'a pu être exposée publiquement. En fin de spectacle, Lou Casa revisite *Sur la place* et *Je ne sais pas*, deux chansons de Jacques Brel que Barbara avait inscrites à son répertoire.

LES CHANSONS DU SPECTACLE

Intro

La valse de Franz - Barbara / *Tous les passants* - Barbara / *Fernand* - Brel

Des histoires d'amants...

Mathilde - Brel / *Parce que (je t'aime)* - Barbara / *La Chanson des vieux amants* - Brel / *Vesoul* - Brel / *L'amoureuse* - Barbara

Des histoires d'amis... d'amour, pour des amis... disparus...

Jojo - Brel / *Une petite cantate* - Barbara / *Gauguin (Lettre à Jacques Brel)* - Barbara

Des chansons plus engagées, face au monde...

Perlimpinpin - Barbara / *Jaurès* - Brel / *Au suivant* - Brel

Rappel

Sur la place - Brel & Barbara / *Je ne sais pas* - Brel & Barbara / *La solitude* - Barbara...

LE DISQUE

Il contient dix chansons et reprend les trois thématiques du spectacle. Lou Casa s'est prêté à l'exercice de l'enregistrement en studio, avec des arrangements et des ambiances qu'il a développées pour l'occasion.

LES CHANSONS DE L'ALBUM

Mathilde - Brel / *Parce que (je t'aime)* - Barbara / *La Chanson des vieux amants* - Brel / *L'amoureuse* - Barbara / *Fernand* - Brel / *Gauguin (Lettre à Jacques Brel)* - Barbara / *Jojo* - Brel / *Au suivant* - Brel / *Jaurès* - Brel / *La solitude* - Barbara.

Le disque a été enregistré, mixé et masterisé au Studio La Berlue (Montreuil) en mars-avril 2020, avec les contraintes du confinement. Le sous-titre du CD, *Des échanges, de présences et d'absences*, associé au visuel, au contenu des chansons choisies et à la période particulière traversée par Lou Casa lors de cette nouvelle création, laisse une part d'interprétation et d'appropriation pour le public ; comme aime à le faire Marc Casa.

Lou Casa est né en banlieue parisienne, en 2003, sous l’impulsion de Marc Casa et de son frère Fred, rejoints par Julien Aellion et Thomas Ballarini. Lou Casa navigue alors dans des eaux musicales très mouvantes, au confluent du (post)-rock, des musiques improvisées et de la chanson à texte. Au gré de sa géométrie variable (3 à 10 musiciens), le groupe joue de son sens de l’improvisation pour reformuler ses morceaux à chaque concert et en créer de nouveaux. Enfant de Barbara autant que de Dr John & The Night Trippers, Lou Casa se classe alors entre

Brel et la Mano Negra, multipliant les projets artistiques, mise en musique de poèmes, rencontres improvisées avec des danseurs, des slameurs, des plasticiens...

Depuis le projet *Chansons de Barbara*, Lou Casa est en formule trio. Aujourd’hui, il est composé de Stéphane Gasquet (piano, orgue, tom bass, chœurs), Julien Aellion, ou Grégoire Vo en tournée (basse électrique, chœurs) et Marc Casa (chant, percussions, orgue, direction artistique).

EN COMPLÉMENT

BARBARA À PROPOS DE JACQUES BREL
Extrait de *Il était un piano noir - Mémoires interrompus* de Barbara. Partie Fragments, p. 158
© Librairie Arthème Fayard - Le livre de poche

« Je me dirigeais le plus lentement possible vers la mer pour différer mon plaisir. Sur un monticule de sable, je déposais mon sac [...] Je me mis à penser à Jacques. Ce n'était pas qu'il fut mort qui me révoltait le plus. Mais qu'il ne vit plus ni la mer, ni le ciel. Je repensais à cette exigence qu'il montrait vis-à-vis de lui même, à son rire, à nos longues heures de route à bord de sa Jag verte dans laquelle nous écoutions Ravel tout en parlant de sa peur et de sa méconnaissance foncière des femmes, de sa propension à rechercher en elle sa propre masculinité. Tout me revenait, assise là dans le sable, six ans après sa disparition. Tu es toujours présent. Je ris avec toi. Face à la mer, j'éprouvais une impression de liberté ; de solitude et de petitesse aussi, mais j'étais bien. »

GAUGUIN (LETTRE À JACQUES BREL)
Extrait de *Barbara - À cœur qui bat à cœur battant - L'intégrale des chansons*, Joël July, L'archipel, 2017.

« Cette chanson, fruit d'une longue gestation, est la création essentielle de son spectacle au Théâtre Modagor (1990). Elle se présente comme une lettre adressée à Jacques Brel (1929-1978) que Barbara fréquenta assidûment et dont elle devint l'héroïne du premier film, *Franz*, en 1972 (...). Le parallèle entre Jacques Brel et le peintre Paul Gauguin, inspiré des îles Marquises où ils finirent leurs jours, l'un et l'autre enterrés au cimetière d'Iva-Oa, permet à Barbara un angle d'attaque original pour cet éloge, qu'elle souhaite le plus artistique possible et le moins nostalgique qui soit. D'ailleurs, Jacques Brel s'était permis une référence au peintre dans la chanson *Les Marquises* de son dernier album (1977). Or la peinture solaire et vive de Gauguin permet ici de contraster avec les origines belges et pluvieuses de Brel, ce qui donne une grande valeur à leur improbable dialogue et leur complicité post-mortem (« Faites-moi place »). La sincérité et la spontanéité épistolaire passent par les fréquentes interpellations (« Tu sais »), l'organisation très informelle du texte, l'absence de mètres et de rimes. »

GAUGUIN (LETTRE À JACQUES BREL) - BARBARA

Il pleut sur l'île d'Hiva-Oa.
Le vent, sur les longs arbres verts
Jette des sables d'ocre mouillés.
Il pleut sur un ciel de corail
Comme une pluie venue du Nord
Qui délave les ocres rouges
Et les bleus-violets de Gauguin.
Il pleut.
Les Marquises sont devenues grises.
Le Zéphir est un vent du Nord,
Ce matin-là,
Sur l'île qui sommeille encore.
Il a dû s'étonner, Gauguin,
Quand ses femmes aux yeux de velours
Ont pleuré des larmes de pluie
Qui venaient de la mer du Nord.
Il a dû s'étonner, Gauguin,
Comme un grand danseur fatigué
Avec ton regard de l'enfance.
Bonjour monsieur Gauguin.
Faites-moi place.
Je suis un voyageur lointain.
J'arrive des brumes du Nord

Et je viens dormir au soleil.
Faites-moi place.
Tu sais,
Ce n'est pas que tu sois parti
Qui m'importe.
D'ailleurs, tu n'es jamais parti.
Ce n'est pas que tu ne chantes plus
Qui m'importe.
D'ailleurs, pour moi, tu chantes encore,
Mais penser qu'un jour,
Les vents que tu aimais
Te devenaient contraire,
Penser
Que plus jamais
Tu ne navigueras
Ni le ciel ni la mer,
Plus jamais, en avril,
Toucher le lilas blanc,
Plus jamais voir le ciel
Au-dessus du canal.
Mais qui peut dire?
Moi qui te connais bien,
Je suis sûre qu'aujourd'hui
Tu caresses les seins
Des femmes de Gauguin
Et qu'il peint Amsterdam.
Vous regardez ensemble

Se lever le soleil
Au-dessus des lagunes
Où galopent des chevaux blancs
Et ton rire me parvient,
En cascade, en torrent
Et traverse la mer
Et le ciel et les vents
Et ta voix chante encore.
Il a dû s'étonner, Gauguin,
Quand ses femmes aux yeux de velours
Ont pleuré des larmes de pluie
Qui venaient de la mer du Nord.
Il a dû s'étonner, Gauguin.
Souvent, je pense à toi
Qui a longé les dunes
Et traversé le Nord
Pour aller dormir au soleil,
Là-bas, sous un ciel de corail.
C'était ta volonté.
Sois bien.
Dors bien.
Souvent, je pense à toi.
Je signe Léonie.
Toi, tu sais qui je suis,
Dors bien.

Barbara

LOU CASA BARBARA & BREL

Des échanges de présences
et d'absences

Concert-spectacle / Album

CONTACT DIFFUSION

Christophe Doremus

06 72 07 00 06

loucasadiffusion@gmail.com

CONTACT ARTISTE ET PRESSE

Marc Casa

06 77 18 91 10

loucasadi@gmail.com

NOUVELLE CRÉATION UNE HISTOIRE D'AMOURS

Lou Casa présente également cette saison des avant-premières de sa nouvelle création. Avec le même trio, ce concert-spectacle ouvre plus large le spectre de son répertoire, tissant un fil narratif associant cette fois des compositions originales, à ses versions d'artistes comme Higelin, Barbara, Johnny... et d'artistes plus récents ou moins connus tels que Camélia Jordana, Arlt, Mathieu Boogaert...

Entre profondeur et dérision, ce fil repose sur l'histoire personnelle d'un être bancal, un parcours sentimental aux miroirs inspirants.

Vidéo «Lou Casa, Barbara & Brel»
(concert et studio) :
<https://youtu.be/Zl6FUQZyCus>

CD - Lou Casa, Barbara & Brel - Des échanges, de présences et d'absences

© & © Les Soirs Imprudents, 2020

les soirs
imprudents

SCPP

Adami

GAM

teamZic

LA FERME
DU BUISSON

LE BAL BLOMET

InOùie
Distribution

centre
national
de la musique

SACEM
SDRM
SCAM

SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES INTERDITES