

La Trilogie des Mécaniques *Frivoles*

Vincent Courtois Composition et violoncelle
André Ze Jam Afane Texte et voix

la compagnie
de l'imprévu

tel 06 01 95 59 91
mail contact@lacompaniedelimprevu.com
www.lacompaniedelimprevu.com

la compagnie
de l'imprévu

tel 06 01 95 59 91
mail contact@lacompaniedelimprevu.com
www.lacompaniedelimprevu.com

La Trilogie des Mécaniques Frivoles

Vincent Courtois, compositeur violoncelliste est reconnu comme étant l'un des acteurs phares du jazz et des musiques improvisées en Europe. Sa rencontre avec le poète camerounais Ze Jam Afane au début des années 2000 a donné naissance à une série de trois spectacles réunis sous le nom de "**La Trilogie des mécaniques frivoles**".

C'est au cours d'une résidence en Champagne-Ardenne que **Vincent Courtois** rencontre le poète camerounais **André Ze Jam Afane**, issu de la tribu bulu et étudiant en philosophie politique à Reims. Répondant à une commande d'écriture du Festival Jazz autour des Flâneries Musicales d'Été de Reims, ils commencent à travailler ensemble sur un premier travail de création : "Petites histoires translucides", présenté à la Comédie de Reims en juin 2002. Forts du succès rencontré, de l'implication musicale des protagonistes et de la pertinence du travail, Vincent Courtois et André Ze Jam décident de poursuivre l'aventure par l'enregistrement d'un album en 2004 "**Les Contes de Rose Manivelle**" et invitent Louis Sclavis et Olivier Sens à se joindre au projet. La complicité artistique née entre Ze Jam Afane et Vincent Courtois et leur envie de prolonger leurs échanges sur la mise en musique des mots les amènent tout naturellement au deuxième volet de la désormais Trilogie des Mécaniques Frivoles : "**L'homme Avion**". Le casting est légèrement remanié, la guitare de Maxime Delpierre y apporte une touche un peu plus électrique. André Ze Jam raconte, selon la trame d'une seule histoire, les complexes relations France Afrique en y insufflant des messages forts et profonds avec légèreté et d'une écriture imagée propre à la culture africaine. Les textes, sans concession, expriment dans un lyrisme réaliste la découverte du monde par les yeux faussement ingénus mais jamais moralisateurs du poète camerounais. L'album sort en 2008 et rencontre un grand succès auprès de la presse.

Troisième et dernier volet de la trilogie des Mécaniques Frivoles : **Le Roi Pêcheur** est le dernier né de la complicité artistique entre Vincent Courtois et Ze Jam Afane, créé en novembre 2012. Dialogue intense entre la musique lyrique et précise du violoncelliste et la poésie scandée du conteur, cette dernière étape est celle de la révélation de l'amitié solide mais aussi le retour de chacun vers son "son", sa musique intérieure.

Aux côtés d'invités de marque, Louis Sclavis, clarinettiste et John Greaves, chanteur et bassiste Vincent Courtois et Ze Jam Afane nous invitent à une épopée sur les cultures et la force de la parole qui germe en chacun d'entre nous.

I. Rose Manivelle ou le chant de la terre

Il y a des pieds nus que la terre
Habille mieux que d'autres

Elle portait des chaussons de poussières
Façonnés par le cordonnier des airs.
Le chevalier invisible et servant
Les tissait au fur et à mesure
Qu'elle passait et repassait
Son chemin de terre.
Rose Manivelle, elle démarre bien...

II. L'homme avion ou la danse du vent

L'homme Avion, frère cadet de la belle Rose
Dansait parmi trois jeunes arbres
Au chœur du vent qui disait :
L'air de rien inspirant
L'air du tout soupirant.
De nous qui ne sommes
Que poussières dans le vent
Toutes les poussières du monde
Ont des liens de parenté
Nécessaires à la remontée
Des généalogies secrètes
Qui nous lient au monde...

Poussière qui me lie à l'autre
Qui n'est rien d'autre que moi

Qui ne suis rien sans l'autre...

III. Le roi pêcheur ou la genèse de l'onde originelle

Leur pêcheur de père semblait
Continuer la chanson à peu près ainsi.

Poussière qui me lie à l'autre
Qui n'est rien d'autre que moi
Nous attendons des poissons
La multiplication du pain
Cuit, pas assez cuit ou bien cuit...

Peu importe la cuisson
Nous sommes tous du même pain
À la table des religions cannibales
Qui de nos corps se régale
Nous sommes tous du même vin
Peu importe le buisson...

I. Les Contes de Rose Manivelle ou le chant de la terre

violoncelle	Vincent Courtois
voix	Ze Jam Afane
piano Fender	Matthieu Jerome
contrebasse	Olivier Sens
batterie	Guillaume Dommartin
trombone	Yves Robert
saxes	Daniel Erdmann

II. L'homme avion ou la danse du vent

violoncelle	Vincent Courtois
voix	Ze Jam Afane
guitare	Maxime Delpierre
contrebasse	Olivier sens
batterie	Seb Brun
sax & claviers	Adrien Amey

III. Le roi pêcheur ou la genèse de l'onde originelle

violoncelle	Vincent Courtois
voix	Ze Jam Afane
guitare	Maxime Delpierre
guitare	Remi Charmasson
basse	Sylvain Daniel
batterie	David Aknin
invité	John Greaves
scénographie lumière	Gilles Gentner

la compagnie
de l'imprévu

tel 06 01 95 59 91
mail contact@lacompagniedelimprevu.com
www.lacompagniedelimprevu.com

Extrait de Rose Manivelle

Les Chiens

Au bord d'un chemin
Deux chiens se battaient
Un troisième chien qui arrivait par là
S'indigna de voir ses congénères se faire ainsi la guerre
Au lieu de vivre en paix.
Il décida d'aller les séparer
Sans crier gare
Il se jeta sur celui des chiens qu'il jugeait le plus belliqueux
Mais les deux bagarreurs surpris par l'intrus
Crurent qu'il osait s'attaquer à eux
Ils se jetèrent sur le nouvel ennemi
Et l'achevèrent !
Ils s'enfuirent chacun de leur côté
Comme si la mort de celui qui voulait leur enseigner la paix
Les avaient effrayé
Ils s'en allèrent mener leur vie de chien
C'est depuis ce jour que l'on sait
Qu'il ne faut pas sans leur permission
Se mêler des affaires des autres
Les chiens sont bagarreurs certes
Mais les hommes, les grands de ce monde
Se comportent parfois comme des chiens
Lorsqu'ils ont décidé de se faire la guerre
C'est la mort pour des millions d'innocents

Extrait de L'homme avion

J'ai rencontré l'arbre qui reçut les balles de Patrice Lumumba

Et moi je lui ai dit :

- C'est toi, c'est toi, c'est toi l'arbre qui a reçu les balles de Patrice Lumumba ?

- Oui, c'est moi

- J'aimerais te prendre en photo et te faire une interview afin que les Africains sachent ce qui s'est réellement passé.

Alors l'arbre m'a répondu :

- Non, je ne parlerais pas.

Nous autres arbres n'avons pas l'habitude de nous mêler des affaires humaines. Cela ne fait partie ni de nos usages ni de nos coutumes.

Je me suis tout simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment

J'ai moi aussi, comme vous, peur des représailles

La vie d'un arbre vaut-elle la vie d'un homme vaut-elle la vie d'un arbre vaut-elle la vie d'un homme ?

Hein ?

Nous autres arbres subissons actuellement les ravages des forestiers venus du Nord

Avec l'ignorance ou l'indifférence, avec la complicité des Africains qui, comme au temps de Patrice Lumumba, agissent une fois de plus au nom du ventre.

L'arbre a pourtant par le passé nourri le ventre de l'homme.

Patrice Lumumba est mort et moi l'arbre je porte les balles du souvenir.

La forêt congolaise se meurt

Les Congolais se déchirent

Les Africains comptent les coups

Et l'Occident comme d'habitude tire les petits profits de ce méliméломéliméломéliméломéliméломélimé

Combien de Patrice Lumumba nous faudrait-il, Africains, pour tirer les leçons de l'histoire ?

Deux, quatre, six, huit même dix.

Extrait du Roi Pêcheur

Martyr

C'est alors que l'esprit me mena
Au stade Golgotha
Pour y subir mon martyr
Moi le roi pêcheur
Pigeon devenu colombe

Le peloton d'exécution
M'avait déjà en ligne de mire
Sifflant dans mes oreilles
Les balles traversaient ma poitrine
Quand je me réveillais à nouveau
Dans un autre monde
Exacte réplique de celui où
On célébrait déjà mon martyr

J'avais subi dix procès
Dix exécutions par balles
Mais à chacune de mes fins révolutionnaires
et héroïques
Je me retrouvais éveillé dans un monde
Parallèle et identique
À celui où on m'accordait
Les honneurs du martyr

Ô martyr
Tends ta poitrine bombée
À l'assaut de la lame des traitres
Et le dieu martyr réinventera pour toi
Tout un monde
Exacte réplique de celui ci
Où tu pourras par le courage
Couronner ton action de succès

Ô martyr
La mort par balle n'est pour toi
Qu'un leurre un mauvais rêve
Un cauchemar
La porte d'accès à un autre monde
Où l'action courageuse des courageux
Est menée jusqu'à son terme

Ô martyr
Bombe ton torse bombe !
Ouvre ta poitrine
À la lame des traitres
De la cause de la libération
Et le dieu martyr
Maitre de l'histoire et du destin
Inventera pour toi un monde
Exacte réplique de celui ci
Où ta mort ne sera qu'un mauvais rêve
Où ton combat se poursuivra
Jusqu'à la victoire finale

À ceux qui ont peur d'écrire leur histoire
De se choisir un destin

Ceux qui à genoux
Face à leurs bourreaux
Donnent raison à ceux qui
Prétendent qu'ils n'ont jamais eu d'histoire

Ceux qui portent les droits de l'homme
Comme une accusation
Parce que vous l'avez massacré
Partout où vous l'avez rencontré
Lui faisant le faut procès de barbarie
L'éternelle condamnation à mort pour
sauvagerie

Bombe le torse bombe !
Et le dieu martyr réinventera pour toi
Un monde exacte réplique
De celui ci
Où ta mort ne sera qu'un mauvais rêve
Où ton combat se poursuivra
Jusqu'à la victoire finale...

Vincent Courtois
Compositeur Violoncelliste

De sa formation classique, Vincent Courtois garde la technique, la précision et la maîtrise de l'instrument. Sa curiosité pour le processus de création, son goût pour la rencontre et son éclectisme l'amène tout d'abord à jouer dans diverses formations de musiciens aux univers très différents, des Rita Mitsouko à Christian Escoudé en passant par Michel Petrucciani et Michel Portal.

Auprès de Sylvie Courvoisier, Dominique Pifarély, Joëlle Léandre et Joachim Kühn, il se réconcilie avec l'aspect classique de son instrument. Sa participation aux formations de Rabih Abou Kahlil le libère en tant que soliste dans sa façon d'appréhender la scène. Sa rencontre avec Louis Sclavis dont il partage l'approche cinématographique d'une musique de facture très contemporaine, révèle en lui un sens aigu de la mélodie.

Fort de ses multiples expériences, Vincent Courtois développe une recherche musicale singulière. Son processus créatif est basé sur un jeu de relations entre artistes, un juste équilibre de personnalités et d'énergies, un effet de contraste, des idées de son, d'image, d'incertitude et de silence permettant l'apparition de son essence poétique.

Créant ainsi une musique où la liberté est paradoxalement gérée dans une rigueur absolue, attentive jusqu'au moindre détail, il donne sa chance au collectif et sa place à chacun, menant son travail de création dans un esprit de confiance et de partage.

André Ze Jam Afance
Textes et voix

Originaire du sud Cameroun, André Ze Jam Afane a ramené des comptines, fables et mythes universels qui disent son regard sur les choses et le monde contemporain. À l'écoute des histoires qu'il compose, on comprend que la poésie doit exprimer ce que nous avons de fragile en commun, notre condition d'homme. La musique est l'essence même de son conte, sa fable nous permet de nous regarder et de nous penser autrement.

Le concert est alors un rituel cathartique essentiel à notre temps. On y voit des hommes et des femmes venant découvrir et partager ce qu'ils ont de rêves en commun. Dans la culture Bulu (langue maternelle d'André Ze Jam Afane), le poète a pour rôle de révéler son peuple à lui-même, d'entretenir ses valeurs en améliorant son goût, son sens critique et son jugement. Ce métier le conduit dans les bibliothèques et lieux de culture aux quatre coins de la France, il a été plusieurs fois invité au Marathon des contes de Guadalajara en Espagne.

Presse Les Contes de Rose Manivelle / Le Monde – juin 2002

JAZZ • Le musicien, invité en résidence dans la région, jouait au festival Les Flâneries musicales

Les impulsions nouvelles du violoncelliste Vincent Courtois à Reims

REIMS

de *musicien invité spécial*

Après le trompettiste Serge Adam, Vincent Courtois, violoncelliste est invité en résidence par la région Champagne-Ardenne à l'initiative de l'association (d)azz | 31. Deux artistes d'intelligence, curieux des autres, dont la musique est en renouvellement régulier, rencontrent d'autres disciplines. Adam avait notamment travaillé avec le groupe Vents d'Est. Courtois présentait, samedi 29 juin, à La Comédie de Reims, la première étape de sa résidence, la création des enthousiasmantes *Petites histoires transatlantiques*, avec des musiciens de la formation. Il y a transmis un passage de témoin qui tranche avec les habitudes.

Vincent Courtois, la trentaine, entretient avec Jean-Charles Capson, Didier Levatic, Christian Escouffé, Gérard Métais, Michel Petrucci, Louis Sclavis, les Rilla Masouho. A chaque fois avec tous les signes d'une grande implication. Il a créé des groupes acoustiques, électriques, très jazz ou très rock, avec ou sans apport des musiques du monde, écrits et/ou improvisés, a collaboré avec des chorégraphes, le théâtre, les arts plastiques. Son projet de résidence consiste une même envie d'aller se froter à de multiples expressions durant l'année.

De toutes ces matières, Courtois tire depuis ses débuts une grande cohérence, dans la fluidité mélodique, un rapport fort au rythme, avec toujours une réaction du corps. Cela s'entend chez l'instru-

mentiste, comme chez le compositeur. Il transmet ces impulsions aux autres musiciens. Ce soir cela rejalla sur le pianiste Francis Lebras - programmateur de la partie jazz des Flâneries musicales de Reims, festival de musique classique dans la ville durant six semaines -, le tromboniste François Cholsiat, le batteur Guillaume Dommartin ainsi que le chanteur compositeur Jaki.

La formation toute neuve est déjà animée d'une cohésion collective. On attrape de nombreuses informations sans qu'elles s'annulent. Des bous de reggae, de musique africaine, de fanfares trépanes, du fiaré et du rock purou par Hendrix, des mélodies qui n'ont pas peur d'être des romances, du jazz qui vire free sans se perdre, des structures caducées qui n'empêchent pas la liberté. Du Carrefour, Jam a amené des mythes universels qu'il transpose dans des textes qui disent son regard sur le monde contemporain. L'ensemble est joué avec vigueur, un jubilolement joyeux. Les diffuseurs tiennent là un acte créatif musical d'invention, un groupe qui se trouve - qu'il serait stupide de laisser au temps d'une seule soirée.

Sylvain Siclier

JAZZ AUTOUR DES FLÂNERIES MUSICALES DE REIMS, création de « Petites histoires transatlantiques » de Vincent Courtois, à la Comédie de Reims, le 29 juin. Avec une vingtaine de formations de jazz du jeudi au dimanche jusqu'au 11 août. Entrée libre. Tél. : 03-26-77-45-35.

la compagnie
de l'imprévu

tel 06 01 95 59 91

mail contact@lacompagniedelimprevu.com

www.lacompagniedelimprevu.com

LIBÉRATION LUNDI 2 JUIN 2008

Vincent Courtois et Ze Jam Afane. PHOTO EDUARD CALPEL LUKE

Concert ➤ A Paris puis à Dunkerque, le violoncelliste Vincent Courtois dialogue avec le slammeur camerounais Ze Jam Afane.

France-Afrique, voies poétiques

Presse L'Homme Avion / Libération- juin 2008

VINCENT COURTOIS

et ZE JAM AFANE

CD: *L'Homme avion* (Chief Inspector/Abeille Musique).

Studio de l'Ermitage, 8, rue de l'Ermitage, 75020. Ce soir, 21 h.

10 €. Rens.: 01 44 62 02 86.

Et du 5 au 7 juin à 20 h 45 au Jazz Club de Dunkerque, Pôle Marine.

Rens.: 03 28 63 51 00.

Il est de cette génération de musiciens de jazz qui, formés à l'école du conservatoire classique (violoncelle oblige) et rompus à l'exercice jazzistique improvisé, cherchent des issues à la prison des codes.

Dans son dernier projet, *L'Homme avion*, deuxième volet issu de sa résidence en Champagne-Ardenne, Vincent Courtois, né en 1968, ne se prive pas de rythme binaire tout en faisant swinguer les mots de son complice Ze Jam Afane. «*Même dans l'improvisation la plus radicale, on se rend compte que les voies sont balisées*, dit Vincent Courtois. *C'est une musique qui doit rester vivante, c'est pourquoi pas mal d'entre nous cherchent ailleurs.*»

Cet ailleurs nourri d'influences, notamment au contact des Rita Mitsouko, le violoncelliste l'a creusé via ses ouvertures vocales, entre autres avec le chanteur gallois John Greaves, figure du rock alternatif des années 1970. Ou encore avec l'atypique chanteuse violoncelliste Jeanne Added au sein d'un quartet ne manquant pas non plus de singularité.

L'Homme avion emboîte donc le pas aux *Contes de Rose Mani-*

velle, commande d'écriture des Flâneries musicales de Reims finalisée par un disque qui a permis de révéler, en 2004, le talent de Ze Jam Afane, slammeur camerounais et Rémois d'adoption, étudiant en sciences politiques que lui avait présenté Francis Le Bras, clavier du groupe. «*Je suis fier de cet échange avec Ze Jam, qui n'est ni vraiment un chanteur, ni vraiment un conteur, mais se situe entre les deux de façon totalement atypique*», se réjouit Vincent Courtois, célébrant son alter ego poète, vorace de musique, du jazz au free en passant par le reggae et l'afrobeat.

Au casting d'origine, à peine remanié vient se greffer Maxime Delpierre qui, guitare à l'appui, confirme une direction plus électrique du septet, où Ze Jam conte, selon la trame d'une seule histoire, sur ses textes engagés, les complexes relations France-Afrique. En faisant par exemple parler l'arbre Lumumba sans langue de bois, en hommage au héros congolais abattu Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, dans une diction proche du conte pour enfants que les accentuations syllabiques alliées au ton badin de la musique accentuent.

«*Nous avons travaillé avec cette recherche d'opposition. Les effets sont toujours décuplés si, dans un film d'horreur; il y a une petite musique sympa. Là, c'est le récit d'une petite fille qui rencontre, sur le chemin de l'école, une sorte de génie qui lui donne des leçons. Celle de l'eau, de la terre, de l'amour*», conclut Courtois.

Message reçu, sept sur sept.

➤ DOMINIQUE QUEILLÉ

la compagnie
de l'imprévu

tel 06 01 95 59 91
mail contact@lacompagniedelimprevu.com
www.lacompagniedelimprevu.com

CRÉATION
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VINCENT COURTOIS

Le violoncelliste est de retour avec le slammeur-conteur André Ze Jam Afane.

© Gérard de Haro

Alors qu'il vient de publier le génial *Mediums*, Vincent Courtois boucle sur scène sa Trilogie des mécaniques frivoles.

Le Roi Pêcheur est l'ultime volet de la Trilogie des mécaniques frivoles commencée en 2004 par *Les Contes de Rose manivelle* et poursuivie en 2008 avec *L'Homme avion*. Un dialogue dense entre l'écriture millimétrique du violoncelliste et la poésie scandée du conteur-slameur André Ze Jam Afane qui trouve sa résolution dans cette dernière création, toujours sujet de maintes réflexions et moult improvisations en scène. Au-delà des mots et des notes, cette soirée est tout autant la consécration d'une amitié durable, une entente cordiale qui sera célébrée avec le renfort de deux autres électrons proches de cette galaxie de l'improvisation libre : le clarinetiste Louis Sclavis et le bassiste John Greaves. **J. Denis**

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale, place Georges-Pompidou,
Montigny-le-Bretonneux, 78054 Saint-Quentin-
en-Yvelines. Samedi 10 novembre à 20h30.
Tél. 01 30 96 99 00. Places : de 16 à 21 €.

Presse Roi Pêcheur : La Terrasse – novembre 2012
Télérama – décembre 2012

World

Sélection critique par
Anne Berthod

Vincent Courtois, Ze Jam Afane – Le Roi pêcheur

Le 13 déc., 20h30, la Dynamo
de Banlieues bleues, 9, rue
Gabrielle-Josserand, 93 Pantin,
01 49 22 10 10, africolor.com. (6-14€).

📺 Dernier volet, sans doute
aussi le plus conceptuel, de
*la trilogie des Mécaniques
frivoles*, aventure slam-
voyageuse d'un violoncelliste
adepte des improvisations
tout-terrain et d'un
conteur camerounais
à la verve singulière.

la compagnie
de l'imprévu

tel 06 01 95 59 91
mail contact@lacompaniedelimprevu.com
www.lacompaniedelimprevu.com

Le Roi Pêcheur est une coproduction Le Théâtre – Scène nationale de Saint Quentin en Yvelines / Centre Culturel Le Figuier Blanc d'Argenteuil / Compagnie de l'Imprévu avec le soutien à la production scénique de la SACEM et l'aide au projet de la DRAC Ile de France.

Pour les dates de tournée, photos, mp3, fiche technique et conditions financières :
contact@lacompaniedelimprevu.com

Créée en février 2011, La Compagnie de l'Imprévu a pour mission et objectif le développement du parcours artistique du violoncelliste Vincent Courtois, la structuration de ses activités et ainsi soutenir la réalisation de projets singuliers. Implantée en Seine Saint Denis, elle œuvre pour la création, la production, la diffusion et le partage de créations tant scéniques que phonographiques et audiovisuelles. Elle est subventionnée par la DRAC Ile de France.