

JJ CHARDEAU

OMBRES & LUMIERES

IN TERRA COGNITA 2 EUROPA OCCIDENTALIS

L Records, 2023

JJ CHARDEAU poursuit son voyage autour du monde, celui du MAGICAL MUSIC MAN qui s'arrête cette fois-ci sur les principales stations d'Europe Occidentale, qu'il a choisies de représenter en les stylisant et en les caractérisant au maximum.

Comme à son habitude, JJ CHARDEAU nous montre bien que l'humour n'est pas absent dans cette quête.

Donibane Lohitzun ouvre le bal sur fond de paroles basques, curieux choix pour représenter la diversité française mais le facétieux JJ CHARDEAU l'a voulu ainsi. Avec JJ CHARDEAU au piano aux accents métronomiques, John Van EPS aux claviers et à la programmation, Danny SERAPHINE de CHICAGO à la batterie, Jason SCHEFF à la basse, Hank LINDERMAN aux guitares sans oublier les instruments à vent style flûte ou pipeau. Le rythme est très alerte, les guitares, criardes, le canevas piano-claviers emporte l'ensemble, les chants de JJ CHARDEAU et les chœurs ASCESE font quelque peu référence à MAGMA. Une entrée en matière jubilatoire, mais on sent bien que JJ CHARDEAU n'a pas encore atteint son maximum.

Eire est le titre choisi pour représenter la verte Irlande. On retrouve JJ CHARDEAU au piano et John Van EPS aux claviers, Jason SCHEFF à la basse. On trouve Mark WALKER à la batterie, avec l'adjonction notable de Jerry GOODMAN aux violons acoustique et électrique ; John McFEE à la guitare acoustique et au violon irlandais, Mauro CICOZZI à la guitare synthé, Stéphane GUILLAUME aux flûtes.

L'introduction se montre beaucoup plus intimiste, les accents celtiques ressortent immédiatement à travers de beaux accents de flûte et lorsqu'apparaît le violon virevoltant, incroyablement intense de Jerry GOODMAN c'est juste l'extase.

On est plongé dans une symphonie féérique, prolongée par les vocalises extra de Jeddrah LEITERDING. La verte Erin est parfaitement représentée dans cette vignette musicale à la réussite totale.

Iceland & Fire représente l'Islande avec cette fois John McFEE à la guitare acoustique et au violon, en plus de la guimbarde. Alan WEINSTEIN au violoncelle, Nicolas CHELLY à la basse et la contrebasse. Mark WALKER à la batterie, JJ CHARDEAU au piano, John Van EPS aux claviers. Des ponts existent avec l'Irlande, mais on entend avec le violoncelle et la contrebasse des sonorités plus mystérieuses, même si le côté celtique est toujours prégnant avec cette ineffable tristesse et nostalgie véhiculées par le violon. La guitare acoustique embellit, associée à la flûte ce beau canevas musical.

Scandinavia a choisi de mettre en exergue les paysages sauvages de la Norvège, Suède, Finlande et Danemark. On retrouve très vite le sublime violon lyrique et de caractère de Jerry GOODMAN, associé au violoncelle d'Alan WEINSTEIN, à la trompette de Jon BERGERON, la batterie souple et légère de Doane PERRY, les guitares de Jimmy HAUN, le piano de JJ CHARDEAU, les claviers de John Van EPS. Une dimension festive s'ajoute ensuite à la dimension mélancolique, grâce aux incursions folles du violon sinueux de Jerry GOODMAN auquel succède la guitare aux accents parfois mordants. À travers ses changements d'atmosphère et de sonorités (délicieuse guitare acoustique mêlée au piano), l'une des compositions les plus ambitieuses de ce recueil.

Sur Le Dam met en scène le pays du fromage, la belle Hollande avec la voix murmurée de JJ CHARDEAU, les claviers de John Van EPS et Francis DECAMPS, la basse de Mark ANDES, le violon de Jerry GOODMAN, la pedal steel guitar de John McFEE, les guitares de John MORGENSON, les flûtes de Stéphane GUILLAUME. Atmosphère délicieusement ouatée de la Pedal Steel, claviers aériens enveloppants et sur les hauteurs le violon presque transparent. Une musique comme en suspension dans l'espace, aux accents flûtés.

Over The Channel évoque la Perfide Albion, avec la voix délicieuse d'Eric TROYER qu'on découvre. Jeff HOLMES au piano, John Van EPS aux claviers, Bob RAMSEY à l'orgue, Mark WALKER à la batterie, Mark ANDES basse, Chris PINNICK guitare, les chœurs de Jeddrah LEITERDING.

On apprécie l'orgue Hammond exquis en introduction, on pense parfois à l'ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, la guitare à la fois voluptueuse et aux accents parfois mordants, le velouté du chant évoque celui de Gerry RAFFERTY. Musicalement on navigue entre envoûtant et délicieux.

Belux Concerto évoque la Belgique, avec des accents à la fois tristes et langoureux par l'entremise du piano mélancolique de Jeff HOLMES, le violoncelle plaintif d'Alan WEINSTEIN, l'ensemble étant densifié par l'apport du MAGIC MAN ORCHESTRA. Beaucoup de délicatesse et de classicisme dans les sonorités, un choix étonnant pour une Belgique qu'on imaginerait plus gouailleuse et festive, mais c'est le choix de l'auteur. Question musique, c'est juste une éclatante réussite. Avec un final qui monte en apothéose, se concluant en forme d'hymne.

Avec *Swing Heil* qui représente l'Allemagne, JJ CHARDEAU a volontairement forcé le trait de tous les excès que ce pays a pu engendrer dans un passé encore récent, où tout son génie, mais aussi son machiavélisme, sa démesure et son esprit guerrier ont pu engendrer sur le continent européen. L'Allemagne, nous fait comprendre JJ CHARDEAU n'aurait pas pu être seulement représentée à travers l'âme de ses poètes, Goethe ou Novalis.

Vocalement ce sont les voix de JJ CHARDEAU, Christian et Tristan DECAMPS qui sont chargées de véhiculer le message anti nazi faisant référence, d'abord au Kaiser, ensuite au Chancelier du Reich. Musicalement l'ensemble est festif avec de folles envolées du violon de Jerry GOODMAN en exergue, John HELLIWELL au saxophone joyeux, JJ CHARDEAU au piano endiablé, John Van EPS aux claviers, Danny SERAPHINE à la batterie, Jason SCHEFF à la basse, John JORGENSON aux guitares, Eric GEISEN aux chœurs, Jeff HOLMES au piano.

L'ensemble swingue un maximum, dans la grande tradition du JJ CHARDEAU le plus foutraque, qui fait son charme absolu. Le trio vocal est juste inénarrable, puissant en lyrisme. Le violon atteint les sommets et le saxophone de John HELLIWELL nous transporte au temps du swing. Le contraste entre la gaité de la musique et la noirceur des textes est juste total.

Tyrol Canon Snow Dance représente l'Autriche à travers son Tyrol et aussi le piano de JJ CHARDEAU, les claviers de John Van EPS, la batterie de Pat MASTELOTTO, la basse de Mark ANDES, le violoncelle d'Alan WEINSTEIN, la trompette de Tom BERGERON, la voix doublée de Jeddrah LEITERDING pour les chœurs, en bonne position ; Les changements incessants de tempo, en même temps que beaucoup de légèreté à travers les sonorités épileptiques de vibraphone, la trompette échevelée, la batterie légère mais implacable. Une représentation très festive du pays de Mozart.

Cliche Suisse avec la trompette de Tom BERGERON en exergue, la basse fretless de Nicolas CHELLY, les claviers de Francis DECAMPS et les guitares atmosphériques de John JORGENSON propose une musique de pure volupté, avec les cloches

et horloges de **John Van EPS** en leitmotiv. On ressent à l'écoute de cette musique ouatée la douceur de vivre suisse, on

la basse, **Jerry GOODMAN** au violon, **John McFEE** à la mandoline, **John JORGENSON** aux guitares, **Stéphane GUILLAUME** aux

prend son temps, en toute volupté. Quelle magnifique trompette!

Lisbon Is Dying évoque un Portugal au bout du rouleau, loin de sa magnificence passée avec le piano de **Jeff HOLMES**, la batterie de **Mark WALKER**, la basse de **Mark ANDES**, le sax de **John HELLIWELL**, la guitare de **Chris PINNICK**.

Les thèmes évoquent la nostalgie, exaltée par la voix très expressive de **Hank LINDERMAN** qu'on découvre ici sous un nouveau jour. Flûte et saxophone agrémentent avec génie une mélodie vocale des plus lumineuses. On apprécie les splendeurs de la guitare classique de **Chris PINNICK**, également présent pour un chorus furtif mais flamboyant. À ce stade, la splendeur de l'inspiration toujours au rendez-vous, magnifiée par des arrangements luxuriants.

Reconquista aux couleurs bariolées de l'Espagne, au tempo allègre et aux arrangements parfois presque orientaux navigue entre musique cinématique et embaardées hispaniques colorées avec au premier plan la trompette de **Tom BERGERON**, les flûtes de **Stéphane GUILLAUME**, le saxophone de **John HELLIWELL**, l'ensemble lié par le piano de **Guy ALLISON** et la batterie de **Pat MASTELOTTO** associée à la basse de **Fifi CHAYEB**. La guitare bourdonnante de **Dave GREGORY** se fait volontiers entendre à l'arrière-plan, insufflant une impulsion volcanique. Le **MUSICAL MAGIC MAN ORCHESTRA** assure le liant, avec fougue, ses embaardées emportant tout sur leur passage. Beaucoup de richesse et de créativité sur cette pièce joyeuse et changeante, on peut dire versatile.

Seborga représentant l'Italie dans un registre comme il se doit très lyrique voit le retour de **Jj CHARDEAU** au piano, **John Van EPS** aux claviers, avec **Mark ANDES** à

flûtes, **Jeddrah LEITERDING** aux chœurs, **Rafael GAYOL** à la batterie. Concernant le chant c'est **Jj CHARDEAU** qui d'une voix délicate et posée entonne la première mélodie vocale.

En deuxième partie, **Francesco CIAPICA** entonne une seconde mélodie, plus couleur locale. Beaucoup de lyrisme et d'aphorismes typiquement italiens, bénéficiant d'arrangements toujours aussi superbes. Peut-être ce deuxième passage chanté se révèle t-il un peu long, sur la durée. Mais il en est ainsi et l'ensemble demeure festif à souhait.

Edossa Fakelaki se propose d'évoquer la Grèce. Avec l'apport conséquent du bouzouki de **Dimitri MASTROGIOLOU**, de la guitare acoustique de **Apostolos MORAITIS**, des arrangements et programmation de **Constantin DOUROUNZIS** c'est une réussite totale, la clarinette de **Bruce KRASIN** venant enrichir l'instrumentation, la batterie de **Mark WALKER** et la basse de **Karim RACHEDY** venant dynamiser l'ensemble.

L'accélération progressive du rythme insuffle une impulsion endiablée à cette belle musique folklorique, qui augmente encore la cadence sur le final. Musique colorée et festive, on ne pouvait rêver meilleur final.

On savait **CHARDEAU** compositeur doué et original. On savait qu'il avait un beau carnet d'adresses de musiciens anglais et américains, encore élargi cette fois-ci. Aujourd'hui c'est un créateur qui n'a plus aucune limite qui engendre une œuvre kaleidoscopique menée de bout en bout avec talent et imagination, comme peu, aujourd'hui sont capables de le mener à bien. Il est grand temps de reconnaître son génie.

On attend la suite avec impatience !

****½

Didier GONZALEZ

Interview

JJ CHARDEAU

Réalisation Didier GONZALEZ Juin 2023

Highlands Magazine: La liste de tes invités, déjà prestigieuse lors de tes albums précédents s'allonge davantage avec des invités spécifiques pour chaque pays visité pour faire davantage couleur locale. Comment es-tu entré en contact avec eux et de quelle manière les as-tu investis dans ton projet? Tu peux prendre ta respiration avant de répondre!

Jj CHARDEAU: C'est le principe de la boule de neige, chacun de mes amis m'en a présenté d'autres, donc la liste s'est bien allongée ☺ pour celui-ci par exemple, **Mark Andes** m'a présenté **Pat Mastelotto** qui lui même m'a présenté **Jimmy Haun**, avec les américains s'ils aiment il n'y a aucun problème de notoriété ... par contre ce n'est pas le même chose pour les anglais, si tu n'es pas bien introduit tu n'as aucune chance de les joindre, j'ai envoyé plein de messages à des gens que j'aimais et souhaitais avoir, je n'ai jamais eu de réponse, même **Martin Barre** ne m'a plus donné signe de vie, le seul avec qui je suis toujours en contact est l'adorable **John Helliwell**, toujours très sympa et qui s'investit vraiment ☺

Highlands Magazine: Dans les crédits, Je n'ai pas vu **Robert LAMM**, ni **Brian AUGER**, ni encore **Steve HACKETT** qui était pressenti. Peux-tu nous en dire plus?

Jj CHARDEAU: J'ai espéré effectivement avoir **Steve HACKETT** avec qui j'étais en contact, les choses ont pris tant de temps qu'il a finalement été trop occupé. Il m'a envoyé un petit mot très sympa et je l'ai vu après son concert parisien ... j'essaierai pour le prochain mais sans trop y croire ... il semble très pris ...

Brian a cessé de tourner et d'enregistrer, il goûte maintenant les joies d'une retraite bien méritée ☺

Quant à **Robert** ...silence depuis quelques temps Il est très discret et « sauvage » dans son monde, mais j'espère bien avoir de ses nouvelles un de ces jours ...

HM: Le concept **MAGICAL MUSIC MAN** amorcé avec ton avant-dernier album était particulièrement ambitieux. Aussi, après ce tour du monde initial, Comment et pourquoi as-tu choisi de faire escale en Europe occidentale ?

D'une musique qui t'était éminemment personnelle dans tes albums parus voici une dizaine d'années, te voilà désormais propulsé chef d'orchestre d'une musique plus universelle aujourd'hui. Etait-ce bien l'évolution que tu appelais de tes vœux? Dirions-nous dans ce cas que l'ancienne formule était arrivée à son terme?

La suite du programme est-elle précisément établie, et dans l'ordre?

Il semblerait que tes prochaines escales se situent en Europe Orientale et que le travail est déjà bien avancé. À quel stade en est-il ?

JJ CHARDEAU: Si tu le veux bien je vais essayer de répondre à ces 5 questions en même temps ☺

En fait après l'aventure **Chardo's Airlines** et du studio d'enregistrement, je me suis remis à composer et vite trouvé avec de nombreux thèmes-ébauches de morceaux etc. cumulés depuis une dizaine d'années, trois concepts se sont dégagés: les voyages, des portraits et des choses plus autobiographiques. Dès lors j'ai commencé à travailler sur les trois en même temps en complétant-étoffant les histoires et programmant les enregistrements. La série de portraits était la plus aboutie mais j'ai préféré commencer par la trilogie **Bébé Lune**, autobiographique, qui me semblait la plus urgente, **Hors Portée** puis **Résilience**, en prévoyant de terminer avec le troisième volet en tout dernier, si la santé est toujours là mais d'une façon différente, peut-être très acoustique.... (Les titres sont prêts)

Ensuite je me suis attaqué à la série de portraits: **Fauves & Pastels** et **Sanguines**. Enfin j'ai pu me pencher sur le gros morceau que je gardais pour la fin qui est devenu l'aventure **MMM**.

Dés le début je me suis rendu compte de son potentiel, mais également du fait qu'il me fallait prendre mon temps, d'abord pour composer l'ensemble mais surtout parce qu'il me fallait avoir un peu plus de bouteille et de connaissances musicales (je suis autodidacte et même si je ne connais toujours pas les règles, j'ai quand même fini par en apprendre suffisamment après toutes ces années ☺ et connaître suffisamment de musiciens ce qui a pu arriver grâce à la rencontre avec **Jerry (Goodman)** puis **Robert (Lamm)**, pendant **Hors Portée**, il était donc temps. ☺

Je n'ai donc jamais cessé de travailler sur les trois thématiques en même temps. Tous ces thèmes tournent depuis tellement d'années dans ma tête qu'ils ont fini par prendre forme, s'assembler, se peaufiner et prendre leur place définitive dans cette sorte de mosaïque que j'avais imaginée et qui s'est petit à petit constituée.

Quoique je fasse, en continu, je pense à plusieurs morceaux à la fois, comme une immense rêverie qui m'occupe en permanence.

Voilà pourquoi, à peine terminé un album je suis déjà sur le suivant (ça rendait fou un ami manager qui m'a toujours dit que "ça ne peut pas! Ça ne se fait pas!") Actuellement on a déjà commencé à

travailler, **John Van Eps** et moi sur les deux prochains en même temps. À la fois pour amortir mon prochain voyage aux USA mais également vu nos âges avancés et pour certains de mes amis, canonique, après tout ce temps perdu par la pandémie, accélérer un peu les choses ... ☺

Il m'est donc difficile de te répondre sur une "musique qui t'était éminemment personnelle" et "un chef d'orchestre d'une musique plus universelle" puisque tout s'est toujours développé parallèlement dans mon cerveau! ☺

Quant à une ancienne formule, disons que le traitement correspondait à certains types de morceaux et que j'ai évolué en même temps que le concept **MMM** ☺

S'il est par contre un domaine où il y a eu une vraie évolution chez moi c'est avec le chant déjà paradoxalement, bien que je chantais mes titres j'ai toujours préféré mes instrumentaux, ensuite bien que je me considère plus comme interprète que comme « chanteur » j'ai toujours pensé que j'étais le seul capable de le faire ... erreur fatale sur lequel je suis totalement revenu depuis **In Terra Cognita**? Les superbes interprétations de **Christian Decamps**, **Alex Ligertwood**, **Kohan** ou **Michael Sadler** qui ont vraiment sublimé mes chansons, j'adore! J'ai donc réitéré cette fois-ci encore avec **Eric Troyer**, **Hank Linderman**, **Francesco Ciapica** et de nouveau **Christian** avec son fils **Tristan**, et bien sûr toujours la merveilleuse **Jeddrah Letelrding** (savais-tu que c'est la fille de **Timothy B Schmitt**?)

J'avais prévu initialement trois volets, un tour du monde et une étude en deux parties de L'Europe, finalement j'ai vite eu envie de faire un deuxième tour pour terminer, avec encore de passionnants pays-cultures-histoires à examiner, mais tout dernièrement j'ai également décidé de rajouter un chapitre à l'aventure, que je trouve excitant, c'est la confrontation déjà amorcée, entre les deux empires ... les USA et la Chine.

Je l'avoue, je me suis bien identifié à **MMM**... ☺ **John** me dit tout le temps: « *Mais MMM, c'est toi!* »

Alors, après toutes ces années à avoir été traité d'extra terrestre par tous mes amis, et même "d'Alien chez les Aliens!" je me suis dit qu'il y avait peut être du vrai ... ! Actuellement je suis sur les volets 3 & 4, correspondant à L'Europe de L'Est avec **Rapsodies**, qui va être essentiellement prog, (pour le moment quasiment instrumental) et sur L'ombre chinoise avec deux ambiances très différentes, plutôt dans le style Chicago-jazzy et un peu de country-rock, prête à être enregistrée et l'autre plus sombre sur laquelle il me reste à travailler, plus **Soft Machine-Mahavishnu**-techno-musique contemporaine, ça m'excite beaucoup et **John** est aux anges également! ☺

Pour finir une fois ces deux albums réalisés j'ai envie de m'occuper de cette **Canabis Suite** dont j'ai déjà semé quelques jalons, qui seront repris en «extended version» revus et corrigés ainsi que quelques nouveaux titres venant compléter l'histoire (j'ai déjà quelques pistes ... ☺)

Enfin je me pencherais bien sur le dernier volet de **Bébé Lune** avant de finir le dernier (?) voyage de **MMM**, mais là j'ai encore pas mal de boulot à faire, juste quelques ébauches et thèmes Mais non seulement l'aventure est excitante mais encore je ne me vois pas sans projet ... ce jour là ce sera la fin ... !!! ☺

HM: Maintenant, la scène. Je sais que c'est compliqué. Y a-t-il quelque chose d'envisagé pour soutenir l'album?

JJ CHARDEAU: Tu touches là mon problème essentiel ... la scène! Comme j'ai toujours été seul pour organiser, produire et ... financer, sans radio ni soutien promo, je n'ai pu en faire qu'au compte goutte, j'en ai d'ailleurs fait finalement plus à l'étranger, où là, j'étais invité, comme au Canada, Allemagne ou Pologne. Quant aux deux derniers, quand j'ai réussi à faire venir mes amis américains pour les concerts du **Gibus** il y a eu le **Bataclan** juste avant et pour le spectacle **MMM**, la pandémie a démarré juste après bloquant le voyage au Québec ou j'avais de bons contacts pour le show, depuis tout est tombé à l'eau alors je ne sais pas trop. Le **Festival Crescendo** m'a bien proposé de postuler mais ce sont beaucoup d'énergie et d'investissements, il me faut un minimum de 5 musiciens (sans notoriété, trop lourd à gérer pour un tourneur) que je ne peux assurer pour seulement un concert sans suite ... donc à voir si j'arrive à trouver d'autres propositions ... en stand by donc ... Ω

