

LES DAMES DE LA JOLIETTE

FREMAS DE MARSUHO / FEMMES DE MARSEILLE

Esprit de résistance

LAURÉATES DU PRIX DES MUSIQUES D'ICI ET D'AILLEURS 2021.

Fortes et puissantes, les Dames de la Joliette nous emportent dans leurs combats en occitan, français, grec, italien, sicilien et espagnol.

Elles croisent le fer et s'interpellent à coup de pandeiro, de tamureddu, de bongos. Pas de quartiers, les hommes ne seront pas épargnés. Femmes au travail, chants de guerre, poèmes d'amour, chants récoltés et revisités, compositions originales, les Dames de La Joliette se veulent héritières de l'esprit de résistance et de vie de toutes ces femmes, poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent, à l'image de leurs illustres aînées du « Bastion des Dames » de Marseille qui défendirent courageusement la ville lors d'une invasion ennemie.

Poétesses du monde

A TRAVERS LES HISTOIRES ET LES TRADITIONS INVENTÉES

Le projet des Dames est né à Marseille, dans le quartier portuaire de la Joliette et s'appuie sur un fait historique qui raconte que des femmes du peuple de Marseille repoussèrent en 1524, l'assaut des armées de Charles Quint sur les murailles de la ville. A l'emplacement même de ces remparts, on donnera le nom du "boulevard des Dames". Qui étaient ces amazones ? On ne sait plus... Mais quelques siècles plus tard, les Dames de la Joliette revendiquent fièrement, l'héritage de leurs illustres aînées. Les Cinq Chanteuses : Sylvie Paz, Maura Guerrero, Kalliroi Raouzeou, Annie Maltinti, Nadia Tighidet

sont originaires de Grèce, Sicile, Espagne, Algérie, Provence et vivent à Marseille.

Le projet artistique des Dames de la Joliette s'ancre en premier lieu dans la valorisation et la mise en musique de textes de poétesses du monde sur des compositions et arrangements de Gil Aniorte Paz dans l'esprit de ce que l'on pourrait nommer une tradition inventée. A travers l'usage de nombreuses langues : le grec, l'occitan, le français, l'italien, l'espagnol, le sicilien, le kabyle, les Dames de Joliette nous content l'histoire des migrations en Méditerranée.

Frapper du poing ! Les Panaderas

RYTHMIQUES SUR TABLE SONORE

Les Dames de la Joliette frappent du poing ! Elles reprennent les techniques de percussions traditionnelles et de chants sur table des boulangères de Castille et les intègrent au cœur même de leur spectacle comme élément central de leur répertoire en l'adaptant à d'autres thématiques poétiques .

La complicité avec le luthier Philippe Berne a permis de créer en 2023 « une table sonore». Véritable instrument percussif et harmonique, sa caisse de résonance permet une amplification des vibrations. Sonorisé ou pas, cet instrument singulier accompagne les Dames de la Joliette lors de leurs concerts et constitue un élément central de leur spectacle.

Les panaderas en ligne

CONCERT AUX JOUTES MUSICALES DE CORRENS - TUTO POUR LE CHANTIER

▶ LA PANADERA

▶ TUTO PANADERAS

**"Leur musique est bouillonnante,
rythmée par les tambours
siciliens, le chekere kabyle, la
guitare, l'harmonium. Originaires
des différentes rives de la
Méditerranée, Maura Guerrera,
Annie Maltinti, Kalliroi Raouzeou,
Nadia Tighidet et Sylvie Paz
se sont réunies pour chanter
leurs racines : les musiques
traditionnelles provençales,
siciliennes, grecques, italiennes,
kabyles, hispaniques."**

MARIE-EVE BARBIER
LA PROVENCE
JUIN 2018

Maura Guerrera

ARTISTE - CHANTEUSE - MUSICIENNE

Chanteuse sicilienne, née à Messine, elle est marseillaise d'adoption depuis 2013. Elle a eu la chance de se familiariser avec la culture musicale sicilienne de tradition orale dès 1996, grâce à sa rencontre avec Don Nino Sergio Berger, Salvatore Vinci et d'autres musiciens porteurs de la tradition musicale agropastorale de la région des Monts Peloritani, près de Messine. Depuis elle mène des recherches sur les chants paysans issus de cette tradition, en particulier sur leur exécution et leurs fonctions. Elle étudie différentes techniques et figures rythmiques du tambour sur cadre d'Italie du Sud avec Fabio Tricomi, notamment la technique sicilienne qu'elle a pu approfondir avec des porteurs de cette tradition en Sicile. Elle étudie également les Modes du Chant Paysan avec Giovanna Marini, à l'école de Musique le Testaccio de Rome et la technique vocale avec l'ethnomusicologue et musicienne Martina A. Catella à l'école Glotte-Trotters de Paris. A partir de ces chants traditionnels, Maura Guerrera chemine à

la rencontre des autres musiques méditerranéennes et des musiques actuelles. Elle a collaboré, en Italie et à l'étranger, avec plusieurs artistes et groupes, entre autre Lino Cannavacciuolo, Mimmo Maglionico et l'ensemble Pietrarsa, avec Giancarlo Parisi et Katia Pesti au projet Canti e Incanti di Sicilia, avec Daniele Del Monaco compositeur et pianiste, fondateur du Laboratorio Creativo Permanente et bien d'autres.

Elle est à l'initiative avec Malik Ziad et Manu Théron du projet Spartenza : chants traditionnels siciliens, mélodies orientales et rythmes méditerranéens, et avec Catherine Catella et Oriana Civile du projet A Vuci Longa : polyphonie paysanne de femme de Sicile.

En 2014, Maura a rejoint Les Dames de La Joliette dirigées par Gil Aniorte Paz.

Annie Maltinti

ARTISTE - CHANTEUSE - MUSICIENNE

Après avoir étudié pendant 5 ans la guitare classique avec Jean-Emmanuel Jacquet à Marseille, puis la contrebasse avec Christian Gentet – conservatoire du XIVème à Paris – Annie Maltinti s'oriente vers le travail de la voix en découvrant, comme une évidence, le chant polyphonique occitan au sein de la Compagnie nationale du Lamparo dirigée par Manu Théron. Elle chante avec le quatuor vocal Enco de Botte – occitan et corse – qui s'étoffe de rencontres d'arrangeurs : Lionel Belmondo, Laurent Fickelson, Rodin Kaufmann et de musiciens : Enco and Co avec Thomas Bourgeois (percussions iraniennes), Magali Rubio (clarinette basse), Jean-François Luciani et Thomas Cipriani, chanteurs dans l'Attrachju et Tavagna.

Elle complète sa formation en étudiant la polyphonie Corse et plus spécifiquement la paghjella au Centre d'Art Polyphonique de Corse avec Jean-François Luciani. Elle intègre le grand ensemble vocal,

Madalena, initié par Manu Théron. Récemment, elle crée Nova Troba avec Gil Aniorte Paz autour des formes poétiques troubadours de cercles brésiliens, et chante en miroir la poésie de Robert Lafont mise en musique.

En 2016, elle intègre Les Dames de La Joliette, sous la direction artistique de Gil Aniorte Paz. Avec le groupe, elle part en tournée au Sénégal en décembre 2019 et collabore avec 3 musiciennes sénégalaises, femmes griots et musiciennes issues des musiques urbaines : Sala Dieye « Si Salisto », Adama Founé Cissokho et Maria Siga Goudiaby.

Annie Maltinti se produit dans de nombreux festivals en France et enseigne actuellement la polyphonie en tant que chef de chœur au sein de la chorale Evocare, à la Maison du Chant à Marseille avec l'ensemble de musiques du monde Babelika et dans un atelier de Samba de Roda.

Sylvie Paz

ARTISTE - CHANTEUSE - MUSICIENNE

Sylvie Paz, artiste transméditerranéenne puise son inspiration dans ses origines espagnoles andalouses et méditerranéennes et forge sa voix au regard des traditions de ces territoires.

Chanteuse, elle écrit et interprète des chansons et des textes pour elle-même et pour d'autres : Barrio Chino, groupe fondé avec son frère Gil Aniorte Paz, Radio Babel Marseille, Diwan de Mona / Putumayo, la Ultima. Elle est chanteuse depuis 2015 dans l'ensemble Rassegna (prix Charles Cros 2017). Elle collabore avec Nicolas Cante et Lucas Aniorte pour la création de Carbonero, un conte électro.

Elle est également co-compositrice et chanteuse au sein du duo ZOPPA avec la chanteuse grecque Kalliroi Raouzeou. Leur premier album TOPOGRAPHIA (Sublimes Portes/Socadisc) est sorti en octobre 2021.

Sylvie Paz crée également des podcast et s'intéresse à la création sonore et à la question du "récit de soi". Sylvie Paz enseigne et travaille depuis de nombreuses années en France et à l'étranger. Elle s'intéresse aux questions sociales et sociétales et à la place des femmes dans la société... Elle écrit et dessine aussi.

Kalliroi Raouzeou

ARTISTE - CHANTEUSE - MUSICIENNE

Kalliroi Raouzeou a étudié le piano, l'harmonie au Conservatoire National de Grèce à Athènes, le jazz, le chant et la musique contemporaine à l'Université ionienne à Corfou. Elle a étudié le théâtre à l'École Dramatique de G. Theodosiadis.

À partir de 2000, elle collabore en tant que chanteuse et pianiste avec plusieurs artistes et groupes, écrit de la musique pour des spectacles et obtient une expérience musicale éclectique. Installée en France depuis 2010, elle collabore avec le bateau-théâtre La Nef des Fous, la compagnie de danse AnouSkan, la Compagnie Rassegna, le théâtre Nono, la Maison du Chant.

En 2013 elle crée FadoRebetiko, un projet inédit qui mêle le Fado portugais avec le Rebetiko grec. Le quartet donne de nombreux concerts en France. A Grenoble, elle collabore avec le saxophoniste Alexis Moutzouris, ensemble ils forment le groupe

jazz oriental Oxxaman. Elle rejoint la compagnie de danse AnouSkan et participe à la création du spectacle Cercle qui se produit en France et en Espagne entre 2013 et 2015.

En tant que compositrice elle crée "Zoppa" avec Sylvie Paz, un répertoire de chansons gréco-hispaniques. Elle est clavieriste et choriste du groupe One Shot Lili de Aurélie Agullo, un univers musical de fusion rock sensible. Elle participe au film Des Voix dans le Chœur par Henri Colomer, avec le traducteur Michel Volkovitch et la chanteuse Eleni Bratsou,. Kalliroi met en musique des poèmes de Nikos Kavvadias, Maria Polydouri, Fernando Pessoa, Jorge Borges, Constantin Kavafy, Miguel Torga.

Depuis 2016, elle fait partie des Dames de la Joliette, le quintette polyphonique féminin qui emporte le Prix des Musiques d' Ici et d' Ailleurs en 2021.

Gil Aniorte Paz

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Gil Aniorte Paz, compositeur, chanteur et guitariste marseillais porte le voyage dans ses gènes. Porté par ses origines andalouses et algériennes, il tisse un parcours musical en forme de portulan maritime : Espagne, Cuba, Brésil, Sénégal, Côte d'Ivoire, Italie, Chine, Maghreb. Formé aux études générales de musique en Catalogne.

Gil Aniorte Paz arrive à Marseille à l'âge de 18 ans où il poursuit ses études de musique. Il quitte ensuite la cité phocéenne pour Paris où il suivra les cours de l'American School of Modern Music. Il intègre très jeune les studios de musique et y travaille comme bassiste, guitariste et, le plus souvent, comme arrangeur. Gil Aniorte Paz se consacre alors à la composition et aux arrangements. Pendant plus de 20 ans, il a écumé les

scènes françaises et internationales avec des formations comme Barrio Chino, Les Orientales, Les Chants sacrés Gitans.

En 2005, il fonde avec Sylvie Paz la compagnie Indalo dont il assure aujourd'hui encore la direction artistique. Il crée les groupes Radio Babel Marseille, les Dames de la Joliette et Afro Rumba club pour lesquels il compose.

Très attaché aux musiques populaires qu'il nomme "musiques d'aller-retour", Gil Aniorte Paz crée des musiques inspirées de traditions populaires qui prennent le risque de la route, du déracinement et du mélange. Il aime à composer sur des textes poétiques d'auteurs.

Mika Fernandez

PERCUSSIONNISTE - MUSICIEN

Michael Fernandez, dit Mika, est un spécialiste de la percussion à la démarche multiforme : il dépasse le simple concept de rythme pour l'élargir au domaine du son, un univers aussi riche que surprenant. Son travail ne se limite pas une pratique instrumentale puisqu'il explore d'autres pistes sonores : le corps, des gobelets en plastique, des feuilles de papier ou des objets familiers dont il tire des résonances insoupçonnées.

Ses expériences en Europe et dans le monde ont développé son identité musicale et sonore tant traditionnelle qu'actuelle. Auteur de multiples

prestations en France, en Europe, au Mexique ou en Inde, sa culture musicale et chorégraphique est ouverte sur le monde. Il a participé à diverses expériences discographiques, notamment avec les Têtes raides ou le groupe local Les Troubl'amours et travaille avec deux artistes tarseuses : Manupe, fondatrice du quintet Tcharabia, et Nadia.

Mika Fernandez intègre les Dames de la Joliette en 2023.

VIDÉOS EN LIGNE

▶ SOU POETA

▶ JE VIS, JE MEURS

▶ LA BELLE MARINIÈRE

▶ INTERVIEW

DISCOGRAPHIE

Balade sur la mer salée avec les Dames de la Joliette

Qui a loupé leurs chants féminins de tous pays hier, au Petit Duc pourra se rattraper le 16 février à Marseille sur la scène de l'Espace Julien

La joie de chanter et de jouer des cinq "Dames de la Joliette" qui font revivre les voix féminines de multiples pays. PHOTO SERGE MERCIER

Si immerger dans les chansons des cinq "Dames de la Joliette", c'est un peu prolonger en musique une BD de Corto Maltese. Voire carrément se prendre pour l'aventurier révérend Hugo Pratt, aussi friand de compagnie féminine que de ces vieilles histoires que les vents font circuler sur la mer salée. De sa Méditerranée natale aux immensités du Pacifique, via les côtes de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud...

Seul dans les travées du Petit

Duc hier, lors de la répétition de leur concert, on était donc Corto sur son bateau. Et on se laissait bercer par la polyphonie de Kalliroï Raouzeou, Maura Guerrera, Sylvie Paz, Annie Maltinti et Nadia Tighidit qui faisait revivre d'anciens chants de travail de femmes.

Aussi des mots de poétesses pour qui le compositeur Gil Anforté Paz a concocté mélodies et arrangements, à la demande des "Dames". Entre les textes des occitanes Beatrix de Dia et

Louisa Paulin, de la Chilienne Gabriela Mistral, de la Française Louise Labé, de Noémie de Souza (Mozambique), de Kiki Demoula (Grèce), d'Alda Merini (Italie) ou d'Allonsina Storni (Argentine), il y a de quoi bien bourlinguer sur le globe.

Et avec une sensation de facilité, renforcée par ces cinq sirènes à qui taper de concert sur une simple table basse sonorisée, peut suffire à mettre en rythme leurs chants. Mais qu'on ne s'y trompe pas, derrière il y a du ni-

veau musical et un gros boulot de mise en place. Dont une savante palette de couleurs sonores permise par la brochette de percussions qui pousse piano et guitare: des surdo et pandeiro bésiliens au tambureddu, bendir et darbouka de Méditerranée, via le cajon péruvien...

Ce charmant et péchu cocktail voco-instrumental sera à redécouvrir le 16 février à Marseille. Sur la scène de l'Espace Julien, en première partie de Radio Babel Marseille. **Maria GROS**

La Marseillaise Jeudi 4 octobre

10 La Marseillaise / jeudi 4 octobre 2016

CULTURE

Les Dames de la Joliette, voix de la Méditerranée

CONCERT

Originaires de différentes rives de la Méditerranée, ce groupe de cinq chanteuses marseillaises se produit, ce soir, à l'Espace Julien.

Quinze août 1624: des ouvrières marseillaises, devenues soldats, viennent défendre la ville face au siège établi par le Connétable de Bourbon, lieutenant de Charles Quint. Elles contribuent notamment au renforcement d'un rempart entre la Porte d'Aix et la Joliette. Un groupe de femmes connu sous le nom de « Bastion des Dames ».

Près de 5 siècles plus tard, cinq chanteuses et instrumentistes marseillaises se rencontrent au « Grand Domaine », situé sur le Boulevard des Dames. Une artère du 2e arrondissement, baptisée d'ailleurs en l'honneur de celles qui avaient défendu Marseille au XVIIe siècle. L'idée des *Dames de la Joliette* était née, laissant augurer leur première création. Il y a exactement deux ans. Un groupe composé de chanteuses, symbolisant par leurs origines, tout autant que par leur pratique musicale, les différentes rives de la Méditerranée: la Sicilienne, Maura Guerrera, l'enfant du quartier Saint-Henri, Nadia Tighidit, dont la

Originaires des différentes rives de la Méditerranée, Les Dames de la Joliette marient musiques polyphoniques et traditionnelles, mettant en lumière poèmes et textes de femmes à l'esprit résilient. PHOTO MARCO DIAMANTINO

famille est originaire de Kabylie, la Marseillaise d'origine italienne, Annie Maltinti, la multi-instrumentiste « grecque », d'Asie Mineure », Kalliroï Raouzeou, ainsi que Sylvie Paz, issue d'une famille espagnole d'Algérie.

Polyphonie et percussions autour de la table

Sacré melting pot que celui des *Dames de la Joliette*, pour lequel le directeur artistique, Gil Anforté Paz, se charge de la mise en musique de textes de femmes, à l'esprit résilient. La plupart du temps, des « chants de travail assez revendicatifs », explique ce dernier. Parmi ces écrits, ceux

de la poétesse chilienne Gabriela Mistral (prix Nobel de littérature en 1954), de la féministe argentine, Alfonsina Storni (1892-1938) ou encore le texte d'une marseillaise « anonyme » intitulé *La belle Martinière*. « Une femme qui a été pendue sur la place Jean-Jaurès car elle avait avorté. C'est quelque chose que l'on a su en lisant des notes prises pendant la période de la Révolution, à Marseille », explique Gil Anforté Paz et Sylvie Paz. Des textes aussi bien chantés en langue occitane, française, grecque, qu'espagnole, kabyle et sicilienne, et dont « la rythmique des mots dicte la musique ». Et ce,

à travers une scénographie particulière, *Les Dames de la Joliette* chantant autour d'une table. Un élément central qui sert d'« instrument » percussif, à l'instar de ce que l'on voit dans les familles du pourtour méditerranéen, trinité obéissant synonyme de « convivialité ». Finalement, l'endroit idéal pour cuisiner musiques traditionnelles et polyphoniques, à toutes les sauces, méditerranéennes, cela va sans dire. **PA.**

● Ce soir à l'Espace Julien, dès 20h30. 6 euros. www.espacejulien.com

REVUE DE PRESSE

Mercredi 25 janvier à 23.05

music.box : avec Les Dames de la Joliette et Black Rooster

L'émission musicale de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rock, pop, rap, musique classique, électro... Peu importe les styles pourvu que les artistes soient locaux ! *music.box*, c'est l'émission qui met à l'honneur les talents musicaux de la région.

Chaque mois, un(e) artiste ou un groupe est accueilli sur la scène de *music.box* ! Entre **live** et **interviews intimistes**, on découvre la personnalité et l'univers de talents musicaux régionaux, confirmés ou débutants.

Mercredi 25 janvier à 23.05, deux univers, deux groupes à écouter, à voir et à découvrir sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur !

Chaque mois, un(e) artiste ou un groupe est accueilli sur la scène de *music.box* ! Entre **live** et **interviews intimistes**, on découvre la personnalité et l'univers de talents musicaux régionaux, confirmés ou débutants.

Mercredi 25 janvier à 23.05, deux univers, deux groupes à écouter, à voir et à découvrir sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur !

Les Dames de la Joliette

Elles sont 5 et sont toutes nées au bord de la Méditerranée : de l'Afrique du Nord aux côtes italiennes en passant par la Grèce et l'Espagne, mais c'est Marseille qui les a réunies. Elles ont chacune leur histoire et toutes une solide base musicale. Depuis plusieurs années, ce quintet 100% féminin nous régale de chants très atypiques, entre polyphonies, musiques traditionnelles et percussions. Des mélodies inspirées pour la plupart de poétesses d'hier et d'aujourd'hui, des textes plutôt féministes, qui nous émeuvent ou alors nous donnent envie de danser.

MUSIQUES DU MONDE

Les Dames de la Joliette rendent un puissant hommage aux mots des femmes

Par Catherine Carotta

Publié le jeudi 5 mai 2022 à 18h01 | 2 min | PARTAGER

Les Dames de la Joliette - Olivier Longuet

D'Occitanie à la Kabylie, en passant par l'Amérique du Sud, les reines de la Méditerranée prêtent leurs voix aux poétesses du monde, aux combats et aux chants de travail des femmes dans le superbe album "Fremas de Marsino".

À l'image du *Bastion des Dames*, au combat en août 1524 lorsque la ville de Marseille fut assiégée par les armées de Charles Quint, Les Dames de la Joliette, Lauréates du Prix des Musiques d'ici et d'Ailleurs 2021, veulent porter le flambeau de toutes les femmes de conviction qui se sont battues contre les violences et les discriminations. « À toutes celles qui ont vécu des veillées d'armes, nous voudrions avec nos chants leur rendre hommage ». Réunies sur la musique du compositeur Gil Anicorte Paz, elles donnent leur voix aux écrits de Louise Labé, Maria Polydouri, Béatrice de Dia, Gabriela Mistral, Cecilia Meireles, Louisa Paulin, Alfonsina Storni, avec en toile de fond la condition féminine à travers plusieurs époques :

La Joliette c'est le quartier portuaire et populaire de Marseille empreint de la mémoire ouvrière et des cultures des peuples du monde. C'est là que s'inscrivent les cinq chanteuses Maura Guerrero, Annie Maltinti, Kalliroi Raouzeou, Sylvie Paz et Nadia Tighidet, venant chacune d'une rive différente de la Méditerranée. Elles sont issues des musiques traditionnelles, polyphoniques provençales, grecques, italiennes, berbères, urbaines. S'accompagnant de leurs pandeiro, tamureddu et bongos elles livrent leurs poèmes d'amour, leurs chants de guerre, chants récoltés et revisités et compositions originales avec la ferveur de celles qui savent que le combat contre les injustices n'est jamais terminé.

On aime ces polyphonies de dentelles au parfum de lutte et de résistance, ce voyage dans une poésie charnelle qui donne le frisson. « Poésie de couleurs, de vibrations, de sentiments, des sens, de révolte mais aussi poésie de l'instant qui ponctue et donne du sens à nos existences », dit le compositeur Gil Anicorte Paz.

L'album *Fremas de Marsino* sort le 17 juin.

DIFFUSION

Directeur
Maxime Vagner
contact@prodigart.org
06 76 02 79 40

PRODIG'ART

Diffusion
Maxence Laurent
diffusion.prodigart@gmail.com
07 68 59 03 52

CRÉATION - PRODUCTION

directeur artistique
Gil Aniorte Paz
direction@indalo-compagnie.com
06 32 02 48 34

coordination - diffusion
Johanne Larrouzé
coordination@indalo-compagnie.com
06 63 55 67 60

<https://lesdamesdelajoliette.fr/>