

cabaret zazou

chansons de Charles Trenet

2013

Centenaire de la
Naissance de
Charles Trenet

Nini Dogskin

Piano Martial Paoli

Collaboration artistique Christophe Groullebois

nini cabarets,

11, cours Lieutaud - 13006 Marseille - 06 82 58 22 49 nini_g@hotmail.com - <http://www.ninicabarets.com>

Nini Dogskin

Cabaret Zazou

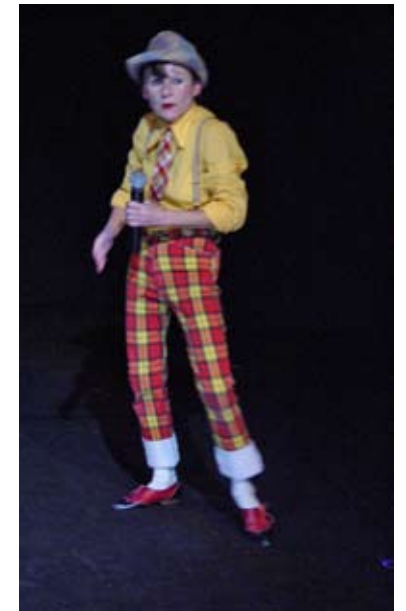
Martial Paoli - piano

Chansons de Charles Trenet

Collaboration artistique - Christophe Croullebois

Éléments scéniques - Françoise Cueff

Montage sonore - Laurent Alemani

remerciements: Léda Atomica Musique, Phil Spectrum,
Cabu, François Billard, Greg Klusek.

Le spectacle

Le Cabaret zazou met en scène les univers contrastés, jazzy et poétique, de Charles Trenet, inventeur de la chanson moderne et celui, morose, de l'occupation. Emportés par un rythme irrésistible, syncopé par l'humour, dans une folle sarabande, surgissent ces personnages ludiques, oniriques et frondeurs. Ceux qui en pleine guerre incarnent les "petits swings", ces zazous qui sous la botte allemande inventent l'irrésistible slogan "Pour une France swing dans une Europe zazoue"

Entre deux chansons, un intermède sonore évoque directement l'atmosphère de l'époque (Radio-Londres, propagande de Vichy...). Le jeu des éclairages, l'opposition noir et blanc – à l'instar des images du cinéma de ce temps - contribuent à planter le décor.

« ...Nini Dogskin, chanteuse et comédienne jusqu'au bout des ongles crée un personnage stupéfiant. Farfadet dansant qui donne aux mots une dimension dansante, retrouve leur liberté...L'humour décapant et l'autodérision sont au rendez-vous... Zazou, zazou, zazz... Qu'on se le dise. »

Trenet, le «Fou chantant» père de la chanson moderne

Charles Trenet, le “fou chantant”, si bien nommé, traverse le monde sur un fil tendu, sans autre balancier que ses chansons, entre le tragique de l’histoire et ses jardins extraordinaires. L’insaisissable Trenet incarne une révolte souriante, qui s’enivre de rythmes et de rimes enchanteurs. Chanter Trenet aujourd’hui, c’est rompre avec la morosité ambiante pour retrouver le bonheur du funambule : Trenet ne s’interprète pas, il s’invente et se réinvente ; le moindre mot, le moindre son participent à la sarabande.

Trenet symbolise à lui seul, le plus grand bouleversement qu’ait connu la chanson française. Sur fond de nazisme et front populaire, il crée une nouvelle manière de chanter, une syntaxe rythmée, empruntée au jazz, dont on trouve l’origine chez Cab Calloway. Il traduit la relation entre musique et jeunesse, rythme et gaîté : “Je chanté”, “Le Soleil et la lune”, “Swing troubadour”, “La Folle complainte” retracent cet itinéraire. Ses textes ont conservé toute la force de leur poésie, ils ont l’impacte d’un tableau de Chagall (ce couple d’amoureux qui s’envole au-dessus des toits); “Le Jardin extraordinaire” est tiré d’un tableau de Laprade. Leur veine proprement surréaliste explique aussi leur attrait intemporel.

Le contexte et Les Zazous

Coiffeurs volontaires

Les Jeunesses Populaires Françaises coupent les cheveux des « zazous ».

(LES JOURNEAUX.)

Le J. P. F. — *Et si Monsieur désire une petite friction ?*

« Le Cri du Peuple », 23 juin 1942

Les chansons de Charles Trenet sont nées dans un monde particulièrement troublé : montée du nazisme, Front populaire, occupation, Swing Era, jeunesse Zazoue. A l'inverse d'une actualité tragique, Trenet crée une nouvelle manière de chanter, empruntée au swing dont se réclamaient les Zazous.

Le swing, qui dès le milieu des années 30 apparaît dans la chanson, va s'étendre au monde entier et signifier l'avènement de la jeunesse comme porteuse d'une mode. La musique constitue l'axe identitaire par excellence, mieux, et surtout plus qu'un contrepoint, elle s'oppose au pathos patriotique et belliciste et représente un heureux contrepoint à la morosité ambiante.

Le phénomène zazou apparaît en 1941. L'attitude des zazous, ces punks avant la lettre, a tout pour irriter. Insensibles aux valeurs de la nation, au patriotisme, à la morale frileuse et aux valeurs séculaires terriennes, ils opposent à l'économie et aux consignes d'austérité une pratique de l'excès (vestimentaire) et de la fête. Ils s'attaquent joyeusement aux symboles de l'ordre pétainiste et se posent en irréductibles marginaux dans le paysage politique.

Nini Dogskin - Comédienne, chanteuse cabaretière frondeuse, zazou et musicienne

12, Place Notre dame du mont - 13006 Marseille

20 ans d'expérience dans le monde du spectacle entre Marseille et Sydney.

Du Théâtre Universitaire de Marseille et des spectacles saltimbanques avec le FBI (Fenomenal Bazaar Illimited, Paris) et Les Frères Gulliver (Marseille) à l'Australie où elle performe en théâtre expérimental de mouvement avec Entr'acte Theatre et mets en scène pour "Shopfront Theatre" pour et avec le jeune public.

Nini Dogskin naît en 97 pour créer Nini Dogskin Ensemble à Sydney puis être à l'origine de la Cie Nini Cabarets à Marseille, qui produit des spectacles de petits formats dont le "Cabaret Zazou" (chansons de Charles Trenet) et le Cabaret surréaliste Desnos.

De 2002 à 2007, elle s'est occupée de la coordination culturelle et communication pour Léda Atomica Musique. Ses formations diversifiées vont du Mime corporel Decroux aux stages de chant avec Ana Prucnal et La Manufacture Chanson à Paris, masterclasse : mouvement pour la caméra avec Philippe Découfflé.

Martial Paoli - Pianiste soliste et accompagnateur

71 rue du Docteur Fiolle 13006 Marseille

Accompli ses études musicales au conservatoire de Bastia et en musicologie à l'Université d'Aix en Provence.

Concert soliste classique, spécialiste des oeuvres de chopin.

Pianiste accompagnateur d'Ana Prucnal lors de ses stages de chant, Pianiste de la compagnie La Rumeur

Accompagnateur de répertoires lyriques et classiques, spectacles de cabarets et chansons, notamment associé à Léda Atomica Musique, bien connu sur la scène marseillaise.

Pianiste pour différentes compagnies de théâtre : Ainsi de suite à Aix-en-Provence et pour les Auteurs réunis avec de nombreuses pièces de Patrick Font.

Christophe Croullebois - Metteur en scène, comédien

5, rue Croix de Régnier 13004 Marseille

a étudié l'art dramatique au conservatoire de Nice avec Murielle Chaney, ancienne élève du prestigieux Charles Dullin, puis au Théâtre national de Marseille avec J.P. Raffaelli à la Crieée. De nombreux stages en Vers Racinien, Commedia dell'arte, Expressionnisme, Danse Classique, Danse de Caractère, Chant Lyrique (conservatoire Nice), Mime, Pantomime et Clown viennent parfaire sa formation d'homme de théâtre.

De très nombreuses productions avec des compagnies de théâtre et plus récemment de théâtre de rues de renom jalonnent sa carrière professionnelle de comédien et de metteur en scène parmi lesquelles : Ensemble Télémaque, Cie de l'Egrégore, Léda Atomica Musique, Cie Karnavires, Ilotopie et des créations personnelles telles que «Jane, Calamity Jane»

François Billard - Musicologue, musicien, écrivain, enseignant en musicologie

11, cours Lieutaud 13006 Marseille

Avant de devenir journaliste puis musicologue et écrivain, il avait été un des pionniers du free jazz en France à partir du milieu des années 60, puis de rock expérimental à partir de la fin de la même décennie.

De 80 à 95 F. Billard a été Producteur radio pour France-Musique (entre 1981 et 1988), producteur de disques chez EPM, Secrétaire d'édition à Time-Life, Secrétaire de rédaction et/ou journaliste notamment chez Filipacchi (Guitare Magazine, Guitare-Claviers, Jazz Magazine, Musicien, etc.).

En 2000, Assistant de production au Grim (Groupe de Recherche et d'Improvisation musicales) et depuis 2004 : discothécaire à la BMVR de l'Alcazar à Marseille

Chargé de cours en musicologie (histoire et esthétique du jazz) à l'Université d'Aix-en-Provence.

Créateur du groupe Igloo et chanteur pour son solo Billard/DjpP.

Conférence musicologique, socio-historique par François Billard

« Je suis partout », 6 juin 1942

Le milieu des années 1930 fut particulièrement riche en bouleversements.

Le Front populaire marqua un véritable tournant pour la société française. L'Allemagne avait vu les nazis prendre le pouvoir depuis peu et les événements allaient se précipiter (Guerre d'Espagne, etc.). En France, l'écho de la musique américaine s'amplifiait. Le jazz, certes, n'était pas chose nouvelle, mais il connut alors un développement universel inédit, devenant « la » musique à la mode, sous le nom de « Swing ». Comme le serait, pour donner une idée de la dimension du phénomène, le rock n'roll au milieu des années 1950.

La chanson française en fut profondément affectée : rompant avec son propre passé pour accéder à un âge nouveau. Et ce furent bien des musiciens, des jazzmen, tel Cab Calloway, qui inspirèrent les chanteurs français (Charles Trenet, Johnny Hess, Jean Sablon, Pills et Tabet)... Cette révolution musicale deviendrait un véritable phénomène social, le porte-parole de nos zazous bien français qui sous l'occupation allemande incarneraient tout un style de vie ; une sorte de révolution quotidienne. Sous la botte allemande ils inventeraient l'irrésistible slogan « Pour une France swing dans une Europe zazoue ! ». Cette fronde susciterait la répression la plus violente. Des révolutionnaires inconnus en quelque sorte.

La conférence sur le contexte historique et les Zazous peut être proposée conjointement au spectacle

L'écho de la presse

La Marseillaise, Dimanche 5 septembre 2010.

Le Varois

Toulon Agglo'

3

Actualité

Trenet et la folie Dogskin : un régal !

Montfort sur Argens. Le 12ème festival des Nuits du Château s'est terminé en fanfare.

La folie Dogskin clôture le festival

Le 12ème festival « les Nuits du Château » a vécu. La clôture de cet événement, mis sur pied, de main de maître, par Philippe Chuyen et sa compagnie ArtScénicum, fut assurée par une artiste totalement hors-norme : Nini Dogskin, assistée de son fidèle pianiste Martial Paoli.

Pour cette dernière soirée, les spectateurs s'étaient transformés en convives. Dans le jardin attenant à la mairie, il leur fut servi force soupe au pistou et rôtis arrosés d'un vin du cru. Mais le plat de consistance ne se trouvait pas, ce soir-là, dans les assiettes. On annonçait le « Cabaret Zazou ».

C'est entre la poire et le fromage que Martial Paoli prit possession de son instrument. Un monsieur très bien, réglementairement habillé de son habit de soirée, comme il sied à tout bon pianiste qui se respecte. Le temps d'enlever ses chaussures et d'enfiler une confortable paire de charentaises, le spectacle pouvait commencer.

Sortie d'on ne sait où, dès les premières notes, une bien étrange créature fit son apparition au milieu du public. Rien à voir avec la vierge Marie. Vêtue d'un méchant pantalon à carreaux serré aux chevilles et d'une chemise jaune ornée d'une cravate assortie au futil, le nez chaussé de lunettes démesurées et un galurin rétro

vissé sur la tête, Nini Dogskin s'apprêtait à emmener les spectateurs dans son monde ou plutôt dans celui de Charles Trenet en mettant plus particulièrement l'accent sur une époque sombre : celle de 39-45.

Un antique poste TSF sur scène.

Ceux qui ont connu cette époque ne sont plus très jeunes aujourd'hui. Il y a fort à parier que la plupart étaient adolescents et certains d'entre eux, même, étaient Zazous. Cette mode amorcée au début des années 40 prit une dimension nouvelle face à l'occupant. Les Zazous se différenciaient par des tenues vestimentaires extravagantes, des cheveux longs (impardonnable à l'époque) et un amour irraisonné du swing et du jazz, musique fort mal perçue par la « culture » nazie et les badernes pétainistes. Volontiers provocateurs, certains portèrent même la sinistre étoile jaune assortie du mot Zazou ce qui leur valut un petit séjour à Drancy.

Sur scène, c'est un antique poste de TSF qui illustrait l'époque. Tout au cours du spectacle, des extraits de la BBC ou de la propagande vichyssoise s'en échappaient. Entre les deux, Nini Dogskin donnait toute la mesure de son talent. Il eût été facile pour cette artiste de réjouir le public en

se contentant d'interpréter les chansons de Trenet d'une manière convenue, « académique ». Mais ce serait là mal connaître cette véritable pile électrique capable de générer une énergie de tous les diables. C'est qu'elle ne fait pas seulement dans la chanson, Nini Dogskin. Elle s'est aussi frottée au théâtre de rue, au mime, revendique le titre de saltimbanque. Fatalement, un passé pareil, ça aide à théâtraliser un tour de chant, à introduire des trouvailles qu'elles soient scéniques ou verbales. Si l'esprit du Fou chantant est respecté, les interprétations de l'artiste sont décalées, redoutables d'efficacité et réjouissantes à souhait. D'entrée de jeu, le courant passe avec le public. Aidée de son pianiste complice, elle l'entraîne à sa suite dans un tourbillon de poésie débridée où elle donne libre cours à sa fantaisie, à sa douce folie. Connus ou plus confidentiels, les titres s'enchaînent sans que la chanteuse ne laisse un instant de répit au spectateur. Celui-ci voit arriver les dernières notes avec consternation. Plus d'une heure s'est écoulée depuis le début de la prestation et personne n'a vu le temps passer... Le charme Dogskin a agi !

JEAN-PIERRE COUSIN

▲ En savoir plus :
www.ninicabarets.com et
06.82.58.22.49.

« ...Petit bout de femme chapeauté, à l'allure clownesque, Nini à elle seule plante un nouveau décor grâce à sa belle énergie et sa sincérité. Nous sommes immédiatement embarqués...A la fois sur scène et dans le public, elle chante, joue...et son Jardin extraordinaire devient une interprétation très personnelle et très touchante. Nini fait-elle partie de notre temps ? Sûrement qu'un imprésario l'aurait remarqué à la belle époque de St Germain des Prés et nous vous écouterions aujourd'hui sans cesse « du soir au matin... » (France Jehanne Lee Vivant Mag)

Quelques photos

nini *cabarets*

Nini Cabarets est guidé par un souci de découverte et de promotion d'artistes attentifs à élaborer une nouvelle approche du cabaret ; la création “ de petites formes ”, la recherche dans l'élaboration des répertoires, l'aspect minimaliste des interprétations et la diversité des modules de représentation constituent les axes principaux de sa démarche artistique qui a choisi comme pères des poètes en marge de leur temps tels Bruant, Desnos, Trenet, Vian.

Nini Cabarets appartient à une époque de mutation, dont une part de la richesse se trouve dans une poésie qui s'invente à peu de frais, peu de moyens et beaucoup d'imagination...

fiche technique et conditions

Espace

salle de petite ou moyenne taille

espace scénique minimum de 4m x 3m,

avec ou sans scène

temps d'installation : 2 heures avant le début du spectacle

Piano acoustique souhaitable

**Le spectacle peut se jouer en en formule
déambulatoire avec piano roulant.**

Lumière

fiche technique jointe

ou autonome + lumières du lieux

Son

enceintes et lecteur de CD ou de mini disque

Electricité : puissance du lieu

Conditions

prix de vente

+frais de transport (0, 50 euro/km) au dela de 40 km

(formule piano roulant, frais de transport sont toujours applicables)

+nourriture et hébergement pour 3 personnes s'il y a lieu

**Le spectacle peut s'accompagner d'une conférence socio
historique donnée par François Billard, musicologue**

production - Nini Cabaret 06 82 58 22 49