cabaret *dada*

1916-1950

SPECTACLE MUSICAL

KURT WEIL
BELA BARTOK
ARNOLD SCHÖNBERG,
GERSCHWIN
GIANCARLO MENOTTI,
FRANCIS POULENC
(et Lili Marlène)
GUILLAUME APOLLINAIRE
ROBERT DESNOS
HENRY MILLER
ANAIS NIN
PIER PAOLO PASOLINI
GRISELIDIS REAL
BORIS VIAN

AVANT-PROPOS

En 1916, une poignée d'artistes se réunit à Zurich autour d'un certain Tristan Tzara, écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française, l'un des plus actifs propagandistes et fondateur du Dadaïsme, mouvement d'expression spontanée épris de liberté et de créativité, opposé à une société de l'époque ultra normée, conservatrice et bourgeoise... Alors que la première guerre mondiale fait rage, ensemble, en un lieu clos, un cabaret (éthymologiquement petite chambre), ces intellectuels et artistes se mettent à réinventer un monde d'utopie. Le mouvement Dada est né et il traversera toute la première moitié du 20ème siècle...
A Paris lors des soirées dadas des années vingt dans lesquelles se retrouvent la haute société et les artistes, le champagne coule à flot,on convoque la presse pour une soirée de calembours,discours, diatribes et improvisations spectaculaires qui se succèdent dans la plus grande liberté. Ces soirées ont lieu dans les boîtes de Montparnasse, aux bals du comte de Beaumont, ou dans les cafés de Saint Germain des près. Plus tard le mouvement Dada fait des émules à Munich, Bruxelles, Berlin...
Le Dadaisme traverse une grande partie du siècle non pas comme une école mais comme un mouvement. Il s'agit de préserver la liberté de l'individu face au conformisme et à la contrainte sociale et historique. Les expériences sensuelles d'Henry Miller et Anais Nin, la poésie à la fois provocatrice et sacrée d'un Pasolini, l'engagement de la prostituée écrivain genevoise Griselidis Real incarnent une posture qui se situe dans le prolongement d'un Tristan Tzara fondateur du mouvement .
Tout comme Tsara, Henry Miller, Anais Nin, Griselidis Réal ou Boris Vian aiment la vie et les rencontres. Ils avancent auréolés d'une atmosphère de fête et de musique. Mais cette fête, parce qu'elle est aussi foncièrement une révolte, est mêlée aux rumeurs de l'histoire, aux engagements et aux combats pour la liberté.

SYNOPSIS

A partir de textes (Apollinaire, Desnos, Miller, Pasolini...) et de musiques emblématiques de l'époque (Weil, Schonberg, Menotti, Gerschwin, Poulenc...), une chanteuse, un pianiste et un écrivain évoquent tour à tour dans un cabaret redécouvert, la question du corps, du désir, de la mort, de la création, de l'amour et de la liberté. Lili Marlène est alors la chanson culte illustrant la lutte éternelle entre Eros et Thanatos.
De la poésie désenchantée d'un Guillaume Apollinaire ayant connu les tranchées, aux expériences sensuelles d'Henry Miller et Anais Nin en passant notamment par l'engagement de la prostituée Grisélidis Réal, il est question d'affirmer la liberté des trois protagonistes dans une époque de fer et de feu où le sentiment d'impuissance pourrait ressembler au nôtre aujourd'hui.. La chanteuse, l'écrivain et le pianiste d'abord isolés chacun dans leur monde et leur questionnement, se croisent, se provoquent laissant libre cours à leur rébellion. Mais peu à peu l' amour apparait comme seul salut possible.
Libre interprétation du mouvement mais fidèle à l'esprit Dada, ce spectacle musical retrace avec force et intensité toute la philosophie des intellectuels et artistes de l'époque à la curiosité insatiable et la créativité sans limite. Dans une mise en scène enlevée et sensible, une sélection représentative de textes et d'oeuvres musicales offre un vibrant hommage à un mouvement onirique épris de liberté. Un voyage littéraire et musical d'une grande richesse dans l'univers du cabaret à travers l'Europe, de 1916 aux années 1950.

NOTE D'INTENTION

Ce qui m'a séduite d'emblée dans le mouvement dada c'est que l'audace, l'impertinence, la révolte soient mises au service de la création en un geste de fidélité irréductible à la vie même. Ce mouvement garde ainsi son indépendance dans un siècle ou l'histoire pèse de tout son poids sur les individus.
Il m'est apparu ainsi tout à fait évident de m'adresser à Ludovic Selmi pour le piano car il allie la rigueur des grands récitalistes à la fantaisie d'un compositeur ouvert à de nombreux horizons, comme il le manifeste si bien dans « Un Américain à Paris » de Gerschwin ou dans le « Blues de la paperasse ».
Richard Leteurtre était lui aussi le personnage qui s'imposait par son expérience théâtrale multiforme, sa curiosité insatiable et son esprit de recherche. Il allie à toutes ces qualités un brin de ressemblance à Tristan Tzara.
Nous avons voulu affirmer le triomphe de la pulsion de vie que nous retrouvons chez Kurt Weil, Menotti (dont l'écriture lyrique défie tous les systèmes autoritaires), ou Gerschwin, comme dans la chanson de Lili Marlène, ainsi que dans les extraits empruntés à Apollinaire ou Pasolini .
Si «la vie n'est qu'un frisson» comme l'énonce Pasolini, nous devons la vivre pleinement dans son intensité. C'est notre façon de répondre à une époque de haute culture que sa conscience d'elle même semble paralyser.
Les expériences humaines et créatrices que nous évoquons, témoignent face à notre sentiment de peur et d'impuissance, d'une véritable foi dans la vie. Le théâtre de Nesle, en plein cœur de Saint Germain si proche du Tabou, de la Rose Rouge, de l'Echelle de Jacob, avec sa jolie cave voutée m'est apparu comme une évidence pour revivre l'expérience Dada.

Blandine Jeannest de Gyvès, conceptrice.

NOTE DU SCÉNOGRAPHE

Deux murs parallèles tracent, à peu de distance, un couloir serré, celui de la guerre inévitée, de face comme une ligne de front. L'un est rouge, de feu et de sang, l'autre gris lourd, de conséquences.
La lumière les transperce, celle du lointain, de dos, d'hier ou celle de l'avant- scène, celle de l'avant-garde, celle de demain.
Mais même les murs peuvent être ébranlés. Ils bougent, tremblent, tournent, pivotent.
Ils abritent, isolent, se font transparents, caressants, intimes. Cabaret vient du picard cabarete, petite chambre.
Ils arrêtent, comme le plan de face qui naît alors dans la peinture. Ils construisent des volumes, des angles, des facettes, tels Picasso et son ami Braque pendant cette longue guerre.
Ils pivotent comme le grand tourniquet de la vie, comme la juste folie, nécessaire à toute société enlisée.

Jean Pierre Schneider

BLANDINE JEANNEST DE GYVÈS,
soprano

Après des études de lettres et de musicologie, elle s'oriente totalement vers le chant. Elle est diplômée du Conservatoire et du Studio d'Opéra de Bâle. Lauréate des concours internationaux de Verviers et Luisa Todi, elle s'est aussi formée à la Schola Cantorum de Bâle pour la musique baroque.
La scène s'impose à elle comme un espace de parole et de liberté privilégié pour dire l'intensité d'un rapport à la vie. Elle interprète plusieurs rôles d'opéra classique et contemporains de Mozart à Holliger dont la Suzanne des Noces de Figaro et Magda du Consul de Menotti (Bâle, Fribourg, Lausanne, Atelier du Rhin). Elle participe à des créations (Gorli ou Luis Nahon). Elle interprète La Voix humaine de Cocteau-Poulenc dans une mise en scène de Richard Leteurtre à la Salle Cortot.
Elle s' est produite en soliste avec la Sinfonietta de Sofia et l'orchestre de l'Opéra Bastille.
Passionnée par la langue, elle cherche un passage entre poésie et musique, donne de nombreux récitals et se spécialise dans des formes mêlant voix parlée et chantée consacrée à l'oeuvre de grands poètes: Char, Pessoa, Ritsos, Pasolini, Prévert, Vian, Tsvetaeva... L'écriture accompagne le travail de la chanteuse. Elle est auteur et interprète de spectacles musicaux produits par la compagnie «musique en perspective»: Mozart-Passion, E Pericoloso Sporgersi, la Vie en Rose, Archipel, le Connu L'inconnu, Lettera Amorosa, M comme Monteverdi... Elle a publié Paris-Bâle, Voix de Traverse, l'Abolition de la Peine de Cœur et Petites Marches à Retailler aux éditions Propos 2. Elle est directrice artistique de deux festivals: les Nuits de Carluc à Céreste et le Festival de Bangor à Belle-Ile en mer.

LUDOVIC-AMADEUS SELMI,
pianiste

Issu d'une famille de musiciens, Ludovic-Amadéus Selmi commence ses études musicales à Genève et obtient un premier prix de perfectionnement dans la classe de Louis Hiltbrand. Il retrouvera son sud natal en venant travailler avec Pierre Barbizet à Marseille (médaille d'or). Curieux et créatif depuis son plus jeune âge, Ludovic s'adonne tout naturellement à la composition et à l'improvisation: un fil conducteur qui traverse, nourrit et se nourrit d' expériences musicales riches. Les récitals, sa prédilection pour la musique romantique, la musique de chambre, puis sa passion pour la voix, sont au coeur de ses préoccupations. Pianiste-chef de chant pour des masters class avec notamment Véronique Gens, Léontina Vaduva, Mireille Delunsch, Annick Massis, Franck Ferrari, Jean-Pierre Furlan...Il participe à la tournée des scènes nationales avec L'Opéra de Quatr'sous, Il est le pianiste des productions de l' Opéra Pour Tous: Don Giovanni de Mozart, Madame Butterfly de Puccini et Les Noces de Figaro de Mozart. Passioné par la musique baroque, il joue du clavecin dans diverses formations dont l'ensemble Délicioso (avec son frère Jean-Christophe Selmi au violon) pour lequel il a composé un Stabat Mater.
La rencontre et l'empathie avec la soprano Blandine Jeannest fait éclore multitude de projets, spectacles et concerts dans une dimension théatrale, littéraire et spontanée d'une grande tenue: Prévert-Kosma (spectacle musical), La Voix Humaine de Poulenc et Cocteau, Cabaret Dada.

RICHARD LETEURTRE,
comédien,
metteur en scène

Il a d'abord fait ses classes dans des compagnies empruntant des formes théâtrales particulières: Eugenio Barba, Robert Schumann, Bread and Puppet.... Puis il se dirige vers le théâtre de texte, jeu, écriture et dramaturgie, à la Comédie de Caen. Il a travaillé avec Pierre-Etienne Heymann, Daniel Lemahieu, Jean-Pierre Ryngaert, Etienne Pommeret, Eric Louviot, Tanit Noble... et pendant 4 ans à l'Atelier du Chaudron à la Cartoucherie de Vincennes. En 1991, il fonde avec Anne Barlind le Thalia Théâtre où il devient le principal metteur en scène. En 2004, il est directeur artistique du Théâtre de Villepreux. En 2007 et 2008, il est membre expert de la commission Arcadi EPCC Région Ile de France. En 2011, il devient conseiller artistique du Centre d'Aide par le Travail -Théâtre Eurydice. En 2013, il devient directeur de l'ESAT Eurydice.
Richard Leteurtre rencontre l'opéra et le théâtre musical: les 7 Péchés Capitaux dans le cadre du festival de chorale en Basse-Normandie avec 80 musiciens, 120 choristes et 3 solistes (spectacle en extérieur pour 5000 spectateurs), Etude Violette aux Madeleines Acoustiques de Francoise Gerbaulet et Patrick Lenfant (2004 et 2009), un spectacle musical pour bande sonore huit pistes et un comédien (plus de 100 représentations), La Voix Humaine Poulenc-Cocteau (soprano : Blandine Jeannest).
Dernières mises en scène: Georges Dandin de Molière, avec le Théâtre Eurydice, Peer Gynt de Ibsen au Théâtre Eurydice avec 10 comédiens handicapés psychiques, Tu Es Ma Mère, Moi Anne (d'après le journal de Anne Frank), Le journal de Jules Renard, Que Sont Nos Enfants devenus?, Tryptique. Un P'tit Lopin De Terre de Véronique Piantino, Faust de Gœthe, Seul de Borje Lindström, Cadavres Dans Le Placard,
Durant 5 années, il est accueilli en résidence au Musée de la Ville de St Quentin en Yvelines. Enfin il met en place une trentaine d'évènementiels en qualité de directeur artistique, comédien ou metteur en scène.

JEAN PIERRE SCHNEIDER,
peintre,
scénographe

Peintre, il est représenté en France par la galerie Sabine Puget, la galerie Berthet-Aittouarès à Paris et la galerie Pome Turbil à Lyon.
Il est également scénographe et a travaillé notamment pour Dominique Dupuy et Régine Chopinot, Arièle Grimm, Mic Guillaume, Richard Leteurtre, Jean-Claude Amyl, Marie Catherine Conti, Christophe Feutnier, Phlippe Ducou, Blandine Jeannest de Gyvès...

LES COMPOSITEURS

KURT WEIL

Compositeur allemand, né à Dessau le 2 mars 1900 et mort à New York le 3 avril 1950 après un exil en 1935. Il établit dans son œuvre une synthèse entre l'opéra européen et la comédie musicale américaine.

GIANCARLO MENOTTI

Né en 1911 en Lombardie et mort à Monaco en 2007. Compositeur et librettiste italien naturalisé américain après son installation en 1928 où il rejoint Léonard Bernstein et Samuel Barber partenaires de son travail.

ARNOLD SCHONBERG

Compositeur et théoricien autrichien né le 13 septembre 1874 à Vienne, mort le 13 juillet 1951 à Los angeles. Il émancipa la musique tonale et inventa le dodécaphonisme qui aura une influence marquante sur la musique du vingtième siècle.

BELA BARTOK

Né le 25 mars 1881 en Autriche Hongrie, mort le 26 septembre 1945 à New York.
Pionnier de l'éthnomusicologie, il intégra dans sa composition les découvertes de Debussy, Stravinsky et Schnonberg.

FRANCIS POULENC

Compositeur français autodidacte, né le 7 janvier 1893 à Paris, mort le 30 janvier 1963, membre du groupe des six en réaction contre le romantisme et le wagnerisme.

GEORGE GERSCHWIN

Compositeur américain né le 26 septembre 1998 à Brooklin d'une famille juive prolétarienne originaire de Saint Petersbourg, est le créateur du jazz symphonique. Après le triomphe de ses comédies musicales, il devient une véritable star mais meurt le 11 juillet 1937 à Hollywood des suites d'une intervention chirurgicale au cerveau.

LILI MARLENE: chanson d'amour allemande, dont les paroles sont inspirées du poème écrit en avril 1915 par le romancier Hans Leip alors mobilisé. Elle a d'abord été chantée par la chanteuse Lale Andersen en 1938. Les versions les plus populaires sont de Marlène Dietrich, en allemand et en anglais. Cette chanson fut d'abord récupérée par le régime nazi, mais chantée aussi par les alliés, elle retrouva son sens de manifeste pacifiste et universel.

LES ECRIVAINS

GUILLAUME APOLLINAIRE

Poète et écrivain français né sujet polonais de l'empire russe. Né le 28 aout 1880 à Rome, mort pour la France le 9 novembre 1918, c' est l'un des poètes français le plus important du début du 20° siècle. Chantre de nombreuses avant-gardes artistiques, dont le cubisme.

ROBERT DESNOS

Poète français né le 4 juillet 1900 à Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt. Autodidacte, il rejoint le surréalisme mais rompt avec celui-ci quand Breton veut l'orienter vers le communisme.

HENRY MILLER

Romancier américain né le 26 décembre 1891 à New york, mort le 7 juin 1980 en Californie. Son œuvre est marquée par des romans biographiques dont le ton conjugue à la fois désespoir et extase. Il libéra aussi les tabous sexuels de la littérature américaine.

ANAIS NIN

Née le 21 février 1903 à Neuilly-sur-seine et morte le 14 janvier 1977 à Los Angeles, femme de lettre américaine d'origine franco cubaine. Elle doit sa notoriété à la publication de journaux intimes offrant une vision profonde de sa vie privée et de ses relations.

PIER PAOLO PASOLINI

Ecrivain, poète, journaliste, scénariste et metteur en scène italien, né le 5 mars1922 à Bologne et assassiné dans la nuit du 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie à Rome. Un des plus grands artistes du 20° siècle et une figure centrale de la culture italienne.

GRISELIDIS REAL

Née le 11 aout 1929 à Lausanne et morte le 31 mai 2005, écrivaine genevoise, également peintre et prostituée activiste. Elle fait de son oeuvre de prostituée la matière de ses livres et de ses poèmes libertaires. Elle lutte aussi pour la reconnaissance d'un statut.