

Musique en scène #9 – 2019/2020
XXe siècle, Paroles & Musiques

*spectacle pédagogique des départements Musiques Actuelles, Art Dramatique, Danse
du Conservatoire de Perpignan-Méditerranée-Métropole, sur une idée d'Alex Augé*

Le XXe siècle a été ponctué par de grands discours diffusés, ou en tout cas relayés, mondialement, et des chansons cristallisant les sentiments et les aspirations des populations.

Par un jeu de miroir entre discours et chansons, le spectacle propose un panorama de moments clés du XXe siècle, sans prise de position politique ou historique, mais en jouant sur l'aspect émotionnel qui né de la juxtaposition de la prise de parole solennelle et de l'universalité de l'oeuvre musicale.

Le spectacle

C'est sous le label Musiques en scène que les départements de Musiques Actuelles et d'Art dramatique du Conservatoire de Perpignan-Méditerranée s'associent pour la 9eme année consécutive !

Sur scène, les musicien.ne.s et comédien.nes.s auront à revêtir la personnalité des artistes ou orateur.trice.s qu'ils.elles incarneront, leur fournissant un matériau rempli d'histoire pour développer leur charisme et leur savoir-faire.

Car c'est bien de cela qu'il s'agira : plonger le spectateur dans les contextes dans lesquels ont eu lieu ces discours et proposer un miroir musical qui fera renaître l'interprète original.

Et pourtant, il faudra bien s'approprier ces textes et ses chansons au delà de leur représentant, la re-création étant un des fondements du spectacle vivant.

C'est en cela que paroles et musiques s'enchevêtreront des manières les plus diversifiées : discours et chansons consécutifs ou entremêlés, chansons mises en scène et discours mis en musique... ou tout à la fois !

Intervenants

Alex Augé, coordination, direction musicale

Franck Garcia, direction musicale

et les élèves de leurs ateliers de pratique collective de la classe de Musiques Actuelles

Christophe Caustier, Scénographie & Mise en scène, direction scénique

et ses élèves de la classe d'Art Dramatique

Véronique Juhel De La Fuente, Chorégraphie, direction chorégraphique,

et ses élèves de la classe de Danse Jazz

Les chorales de Emmanuelle Caler-Arnaud, Céline Durand, Aline Rico

La participation des enseignants et des étudiants du Bachelor SON de l'IDEM,
école des métiers créatifs (Le Soler)

SÉQUENCE IVG

- SIMONE VEIL, loi ouvrant l'accès à l'IVG, 26 novembre 1974

Le 26 novembre 1974, Simone Veil se présente à l'Assemblée nationale pour défendre une loi qui fera histoire. Face à un hémicycle essentiellement composé d'hommes, elle porte le texte ouvrant l'accès à l'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)

<https://www.bfmtv.com/politique/texte-le-discours-de-simone-veil-en-1974-a-l-assemblee-nationale-1198272.html>

- ANNE SYLVESTRE « Non tu n'as pas de nom », 1973

Un des plus beaux textes sur l'avortement, replaçant la réalité de l'avortement dans le contexte historique et social de la loi de Simone Veil, et dans la souffrance que pouvaient ressentir les femmes (à une époque où elles avaient à accomplir cet acte dans des conditions plus dures qu'aujourd'hui puisqu'il était illégal), pour lequel Anne Sylvestre a cependant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une chanson directement sur l'avortement, mais sur l'enfant ou le non-enfant.

<https://www.youtube.com/watch?v=RJ78J2SWDJY>

SÉQUENCE GUERRE D'ALGÉRIE

- GÉNÉRAL DE GAULLE « Je vous ai compris », Alger, 4 juin 1958

Après son retour au pouvoir, le général de Gaulle doit gérer la situation très tendue en Algérie. Devant une foule immense, son « Je vous ai compris » devenu historique est pourtant l'ouverture d'un discours volontairement ambigu.

<https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00011/discours-du-4-juin-1958-au-forum-d-alger.html>

- THE CURE « Killing another », 1978

Ambiguë également, cette chanson résume poétiquement les impressions de Robert Smith, auteur des paroles et leader charismatique du groupe, sur les moments clés du roman L'Étranger d'Albert Camus. Il est à noter que cette chanson était initialement nommée « Killing an Arab », mais que pour éviter les récupérations racistes, elle fut rebaptisée « Kissing an Arab », puis « Killing another ».

<https://www.youtube.com/watch?v=kYkKxEJdNTk>

SÉQUENCE GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

- DOLORES IBÂRRURI « ¡No pasarán! », Appel lancé depuis le ministère de l'Intérieur, à Madrid, le 19 juillet 1936

Femme politique et activiste, elle se dresse pour défendre la République au moment où éclate la guerre civile en Espagne en 1936.

<http://lesgrandsdiscours.arte.tv/fr/no-pasaran-dolores-ibarruri>

- LLUIS LLACH « L'estaca », 1968 – Durée : 5'10

Cette chanson composée pendant la dictature militaire en Espagne est devenue le symbole de la lutte contre l'oppression franquiste, puis un symbole de la lutte pour la liberté, avant de connaître un large écho et un destin international.

<https://www.youtube.com/watch?v=plfK4RxoPKE>

SÉQUENCE ÉCOLOGISTE

- GRETA THUNBERG, Sommet de Davos, 2019

La jeune militante mets en garde les dirigeants réunis en refusant leur message d'espoir, et en leur demandant de paniquer, comme elle panique chaque jour. « La maison est en feu ».

<https://positivr.fr/greta-thunberg-discours-davos-paniquez/>

CAMILLE « Aujourd'hui », 2011

Ce morceau ouvre le 4eme album de Camille « Ilo Veyou », qui est inspiré par la grossesse et la naissance de son premier enfant.

https://www.youtube.com/watch?v=Pw_CoX80ex0

SÉQUENCE DROITS CIVIQUES

- MARTIN LUTHER KING « I have a dream », Washington, 28 août 1963

Ce jour-là, le pasteur Martin Luther King Jr. livrait un discours devenu aujourd'hui l'un des textes fondateurs de la démocratie américaine.

<https://www.jeuneafrique.com/136318/societe/28-ao-t-1963-le-jour-o-washington-tomba/>

- SAM COOKE, « A change is gonna come », 1964

Sortie quelques jours après la mort de son auteur, assassiné par la gérante d'un hôtel, la chanson est devenu un hymne du mouvement des droits civiques aux États-unis, et a suscité de nombreuses interprétations.

<https://www.youtube.com/watch?v=wEBIaMOmKV4>

SÉQUENCE DROITS DES FEMMES

- JAMES BROWN « It's a man's man's world », 1966

« C'est un monde d'hommes, c'est un monde d'hommes,
Mais ce ne serait rien, rien, Sans une femme ou une fille »

La chanson, bien que progressiste, a été qualifiée de « bibliquement chauvine » par le magazine Rolling Stone. Écrite à quatre mains avec son amie de longue date Betty Jean Newsome, James Brown illustra bien ce monde d'homme en oubliant de lui reverser sa part de droits d'auteurs.

<https://www.youtube.com/watch?v=H77fRz1rybs>

- SOJOURNER TRUTH « Ain't I a woman », 1851

Évangéliste et réformatrice noire américaine, Sojourner Truth mit sa ferveur religieuse au service de l'abolitionnisme et du mouvement pour les droits des femmes. Son discours de 1851 prononcé lors de la convention des droits de la femme, bien que court, résumait bien les revendications de la cause féministe.

« I have as much muscle as any man, and can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed, and can any man do more than that? »

(« J'ai autant de muscles que n'importe quel homme et je peux faire autant de travail que n'importe quel homme. J'ai labouré, récolté, décortiqué, coupé et fauché, et est-ce que n'importe quel homme peut faire plus que cela? »)

<https://feminist.com/resources/artsspeech/genwom/sojour.htm>

— discours interprété par Pat Theriault à titre indicatif

<https://www.youtube.com/watch?v=XilHJc9IZvE>

ce discours est du XIXe siècle, mais son message a traversé douloureusement le XXe est encore d'actualité, comme en témoigne la Marche des femmes contre la politique de Donald Trump en 2017 où 1500 femmes ont manifesté sous la bannière « Ain't I a woman », ou la parution du livre de Bell Hooks « Ne suis-je pas une femme » en 2015 (“Ne suis-je pas une femme ?”, telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave, abolitionniste noire des États-Unis, posa en 1851 lors d'un discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe. Héritière de ce geste, Bell Hooks décrit dans ce livre devenu un classique les processus de marginalisation des femmes noires et met en critique les féminismes blancs et leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées).

- NINA SIMONE, « Ain't got no », 1968 – ALEX

Nina Simone obtient un grand succès avec ce titre en 1968, en mélangeant deux chansons de la comédie musicale Hair, symbole de la culture hippie pacifiste et de la révolution sexuelle. La version de Nina Simone s'inscrit dans son engagement pour les droits civiques de la communauté afro-américaine, lui permet d'atteindre un public jeune et fait d'elle une artiste de premier plan au service de cette cause.

<https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E>

NB Le texte de cette chanson variait presque à chaque interprétation que Nina Simone en faisait...
Le texte transmis est celui retranscrit de la version ci-dessus

SÉQUENCE GUERRE D'IRAK

- DOMINIQUE DE VILLEPIN, Sur l'Irak, New York, 14 février 2003

Discours devant le Conseil de Sécurité des Nations unies

Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères, défend la position de la France contre la Guerre en Irak face aux États-Unis d'Amérique

<http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/04/08/25001-20140408ARTFIG00066-le-discours-de-villepin-sur-l-irak-a-l-onu.php>

- SYSTEM OF A DOWN, « Boom », 2002 – Durée : 3' – FRANCK

Cette chanson emblématique du groupe de rock Californien est résolument anti-guerre et directement liée à la déclaration de guerre à l'Irak par les États-Unis et la coalition. Le clip vidéo est réalisé par Michael Moore, écrivain et réalisateur engagé dans de nombreuses causes sociétales. Il y témoigne de la plus grande manifestation au monde qui s'est déroulée le 15 février 2003 dans plus de 600 villes du monde.

<https://www.youtube.com/watch?v=bE2r7r7VVic>

NB

Le mandat de Dominique de Villepin, et plus précisément la période 2002/2003 qui a conduit à son discours à l'ONU (et à la guerre en Irak...) a servi d'inspiration à une bande-dessinée de Christophe Blain et Abel Lanzac : « Quai d'Orsay – Chroniques Diplomatiques », qui a elle-même été adapté au cinéma par Bertrand Tavernier sous le nom « Quai d'Orsay ».

SÉQUENCE OBAMA

- BARACK OBAMA, Chicago, 4 novembre 2008

Discours de victoire électorale à la présidence des États-Unis d'Amérique

Le 4 novembre 2008, Barack Obama est le premier homme noir élu président des États-Unis d'Amérique. L'intérêt suscité par le discours qu'il prononce à cette occasion est à la mesure de celui avec lesquels les électeurs américains et les médias du monde entier ont suivi son parcours. Il est marqué par la récurrence de la phrase « Yes we can ».

<https://www.nouvelobs.com/monde/la-presidentielle-americaine-2008/20081105.OBS9611/le-discours-de-victoire-de-barack-obama.html>

- BRUCE SPRINGSTEEN, « The rising », 2002

Bien qu'écrit suite aux attaques de New York du 11 septembre 2001, ce morceau est devenu la chanson officielle de la campagne de Barack Obama pour le message d'espoir qu'elle transmet, Bruce Springsteen ayant apporté son soutien au candidat Obama.

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=A9LpsP0goJ8&list=PLeo9nyClk3MEyyOPcYQPrVfUJMZBMY_od&index=14&t=0s)

[v=A9LpsP0goJ8&list=PLeo9nyClk3MEyyOPcYQPrVfUJMZBMY_od&index=14&t=0s](https://www.youtube.com/watch?v=A9LpsP0goJ8&list=PLeo9nyClk3MEyyOPcYQPrVfUJMZBMY_od&index=14&t=0s)

SÉQUENCE INTÉGRISME RELIGIEUX

- CHAHLA CHAFIQ, « Les intégristes sont obsédés par le corps des femmes »

Interview à l'Humanité du 21 octobre 2016

Chahla Chafiq, sociologue, interroge l'islamisme sous l'angle du rapport entre le religieux, le politique, le sexe et le genre. Dès qu'une femme se voile, dit-elle, ce geste banalise un signe sexuel et symbolise une féminité soumise au regard de l'homme. La condition des femmes questionne radicalement le système social et politique, défend-elle.

<https://www.humanite.fr/chahla-chafiq-les-integristes-sont-obsedes-par-le-corps-des-femmes-618689>

- LADY GAGA « Aura », 2013

Alors qu'elle avait annoncé écrire une chanson portant sur le voile intégral islamique, la chanteuse a un différent avec sa maison de disque Interscope : « Je voulais que Aura soit le premier single mais Interscope n'était pas d'accord. Alors je l'ai mis en ligne avec un compte YouTube que j'ai créé ».

<https://www.youtube.com/watch?v=taW6IWd72PA>

SÉQUENCE PACIFISTE

- MAHATMA GANDHI, Ahmedabad, 23 mars 1922

Face à l'oppression et à la discrimination que subit son peuple, Gandhi revendique l'action non-violente.

C'est cette idée que est au coeur du discours qu'il tient devant ses juges lors de son procès : « Le mal ne se maintient que par la violence ».

<http://congo-liberty.com/?p=4002>

- THE BLACK EYED PEAS, « Where is the love », 2003

Tirée de l'album emblématique du groupe « Elephunk », c'est une chanson au multiple facette, s'inscrivant dans plusieurs esthétique musicale, du hiphop le plus pur à la pop la plus sucrée, contenant beaucoup d'invités, notamment Justin Timberlake, comme pour délivrer le message d'amour le plus universel possible.

<https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc>
