Revue de presse

dern. Màj : 27 avril 2024

pour atteindre un article, cliquer sur son n° de page

ALLEGRO THÉÂTRE	Page 4	A2S, Paris	Page 32
Beur FM	Page 16	CDHA Centrae De DOCUMENTATION HISTORIQUE SUR L'ALCEAU	Page 7
CHANT SONGS	Page 15	COUP DE THÉÂTRE	Page 20
Cultures- Le site de référence des cultures juives	Page 23	(S) i ff érences	Page 35
facebook	Page 25	france•5	Page 36
france musique	Page 21	Fréquence protestante	Page 27
froggy's delight le site web qui gobe les mouches	Page 9	hexagone	Page 27
LCI	Page 26	LIENSOCIAL OUR ZOMBOBBIN INDÉPENDANT D'OCTUBINE SOCIALE	Page 29
MONDE CINÉ	Page 5	L'OEIL D'OLIVIER	Page 11
PARIS MOVE	Page 10	LE PETIT JOURNAL.COM	Page 37
PID PLACE TO BE	Page 19	REGARD EN COULISSE	Page 6
rfi talent detton	Page 13	snes fsu	Page 31
3	Page 33	Télérama Sortir	Page 8

Théâtre du blog Page 17

ALLEGRO THÉÂTRE

Là bas, chansons d'aller-retour. Mise en scène Simon Abkarian

Chanteuse et comédienne de premier ordre, Nathalie Joly, dont on a tant apprécié l'interprétation qu'elle donna du répertoire et de la trajectoire d'Yvette Guilbert, revient aujourd'hui avec un spectacle à deux voix. Le duo qu'elle forme avec Valérie Joly, sa sœur, est un bonheur. Non seulement parce que leurs deux voix s'accordent à merveille mais aussi pour la bonne raison qu'elles nous font découvrir les reliquats d'un monde disparu ou du moins oublié. Le récit chanté qui nous est proposé est né de la rencontre de Nathalie Joly avec des femmes rencontrées de l'autre côté de la Méditerranée dont elle est elle-même originaire. Son inspiration elle l'a également trouvée à Cuba. La création à laquelle on assiste bénéficie de l'influence de deux cultures. Nostalgie et entrain tout du long se côtoient. Les deux interprètes marchent tantôt sur les brisées des Diseuses dont les incantations accompagnaient les familles endeuillées tantôt font surgir de la brume des souvenirs la préparation d'une spécialité culinaire dont, dans leur prime enfance, elles raffolaient. Vieux complice de l'initiatrice du spectacle, Simon Abkarian lui a donné un rythme si soutenu que la représentation finie on se sent régénéré. Bien que la culture soit bâillonnée ses servants s'activent. Ce spectacle comme tant d'autres est fin prêt. On ne sait hélas quand le public pourra le goûter.

Joshka Schidlow

« Là-bas, chansons d'aller-retour »

Textes, adaptations et mise en scène : **Nathalie JOLY**Mise en scène associée : **Simon ABKARIAN**Scénographie / affiche : **Jean-Jacques GERNOLLE**Chorégraphie : **Dominique REBAUD**

Régie / lumière : **Charly TRICOT**Son : **Jean-Marc SABAT**

avec:

Nathalie JOLY et Valérie JOLY

Piano, accordéon et arrangements : Thierry ROQUES

Au Théâtre de l'Epée de Bois | Cartoucherie

Pour quelques professionnels, et en attendant des jours meilleurs avec la réouverture de la culture, Le Monde du Ciné a assisté à la première représentation (sans public) de cette nouveauté musicale qu'est Là-bas, chansons d'aller-retour.

Force est de constater que le titre du spectacle est bien choisi puisqu'on en aura fait des allers-retours entre Marseille, Cuba, les îles Baléares ou encore le Maghreb... On voyage par les mots et la musique simplement grâce aux voix de deux femmes accompagnées d'un musicien sur scène. Quel meileur moment en cette période où on a plus que jamais besoin d'évasion!

La voix des deux soeurs se marient superbement sans être volontairement au diapason. Cette variation parfois sur du chant en canon, parfois, sur une teinte vocale, une tonalité ou une harmonie différente sublime le tout. On pourrait dire que la musique en mesure devient une oeuvre en douce « démesure ». C'est futé et plaisant à la fois. On est souvent comme envoûté par ces duos où les échanges sont vifs et riches. La vie se raconte comme lors d'un repas de famille ou entre amis autour d'un coucous.

Quant aux dialogues, ils sèment, ça et là, les parfums d'orient, de La Havane... Oui ! on voyage bel et bien: on traverse les cultures d'autres terres. Des fragrances de citron et de fleur d'oranger aux couleurs chaudes de Cuba en passant par le lent va et vient des vagues de la méditerranée, le charme opère ! On croirait même voir s'arrêter le marchand d'zabits. On retrouve du Baudelaire dans son Invitation au voyage mais où « luxe, calme et volupté » deviennent « partage, animation et liberté » Là-bas, chansons d'aller-retour nous fait voyager et nous offre une bonne dose de soleil vitaminé en ces mois d'hiver.

Aurelien Corneglio

L'invitation à ce voyage s'avère délicieux, tant il est synonyme d'émotions, de découvertes, de tendresse. Mêlant avec art divers souvenirs, tant personnels que provenant de femmes d'origines diverses, Nathalie Joly, ambassadrice des chanteuses-diseuses, a concocté un spectacle tout en finesse qui distille un charme tenace. Ce charme repose sur la belle complicité, tant vocale (deux voix chantées qui se marient avec grâce) que physique, qu'elle partage avec sa sœur Valérie. Leur jeu subtil, sous le regard que l'on imagine bienveillant, mais sans concession, du metteur en scène Simon Abkarian, donne vie à chacune des évocations et provoque l'empathie sans même y penser. Le tout est renforcé par la présence discrète et indispensable du musicien Thierry Roques. Les anecdotes, que l'on tente de parler le pataouète ou de donner la recette idéale du créponnet, se transforment en autant de moments de théâtre qui attisent la curiosité et provoquent un regard attendri. En effet, ils évoquent un passé plus ou moins révolu qui revit ici avec une jolie vitalité. Il va de soi que l'écrin que représente la petite salle du Théâtre de l'Epée de Bois renforce la connivence avec un public – pour le coup restreint puisque circonscrit à quelques professionnels – qui se laisse entraîner, séduit par les couleurs des lumières, des tissus utilisés çà et là. Et ces deux petites robes enfantines suspendues en fond de scène... L'enfance et ses réminiscences qu'elles suggèrent ne sont jamais loin dans ces parcours féminins qui se croisent, se mélangent, s'harmonisent. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les mesures sanitaires permettent enfin à un large public de découvrir ce spectacle, qui peut être un excellent pont pour retrouver les sensations idéales que procure le vrai frisson théâtral.

Rémy Batteault

LÀ-BAS CHANSONS D'ALLER-RETOUR Création originale de Nathalie Joly Sous le regard de Simon Abkarian Au Théâtre de l'Épée de bois – Cartoucherie du 7 au 24 janvier 2021

Petites-filles de la pharmacienne Georgette Carcassonne dont l'officine était en face de la Grande Poste, Nathalie et Valérie Joly sont nées à Alger. Parties en 1962, le lendemain de la fusillade de la rue d'Isly dont elles ont été témoins, elles font parties des dernières nées « là-bas ». Toutes deux sont devenues comédiennes-chanteuses, autrices et compositrices. Nathalie est spécialiste du parlé-chanté début de siècle, Valérie des chants du monde notamment des chants de pleureuses de Méditerranée.

Lauréate d'une Bourse de l'Ambassade de France en Algérie, Nathalie Joly a écrit ce texte en résidence à l'Institut français d'Annaba, en s'inspirant de son vécu familial et des témoignages des femmes rencontrées de l'autre côté de la Méditerranée. Avec sa sœur, elle interprète ce récit chanté en forme d'aveu intime et d'exutoire, retour troublant sur la terre natale où se mêlent non-dits, rêves ou souvenirs d'exode.

Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les petits trésors populaires des artistes déracinées.

http://www.cdha.fr/la-bas-chansons-daller-retour

Numéro du 26/01/22 au 01/02/22

Sélection critique par Marie-Catherine Mardi

Nathalie Joly – Là-bas, chansons d'aller-retour

Le 28 jan., 20h30 ; les 29 et 31 jan., 19h ; le 30 jan., 17h, Le Local, 18, rue de l'Orillon, 11e, 01 46 36 11 89. (3-12€).

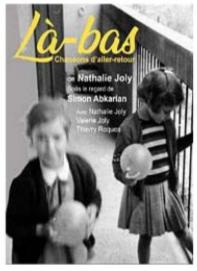
T Elle aime mettre en avant la chanson populaire et, plus particulièrement, les femmes qui, de tout temps, n'ont cessé de lutter pour la liberté. Après sa trilogie-hommage à Yvette Guilbert et sa mise à l'honneur humoristique des beuglants de la Belle Époque (Café Polisson),

Nathalie Joly s'empare cette fois du répertoire des artistes déracinées, de Cuba aux rives méditerranéennes. Accompagnée de sa sœur, Valérie Joly, au chant et de Thierry Roques au piano, à l'accordéon et aux samples, elle revient aujourd'hui nous livrer les chansons d'exil de ces « diseuses », mises en scène avec la complicité renouvelée du comédien Simon Abkarian.

octobre 2021

LÀ-BAS - CHANSONS D'ALLER-RETOUR Théâtre de l'Epée de Bois (*Paris) janvier 2021*

Spectacle de théâtre musical conçu par Nathalie Joly interprété par Nathalie Joly et Valérie Joly accompagnées par le musicien Thierry Roques.

Après sa trilogie Yvette Guibert* et "Café Polisson", **Nathalie Joly** poursuit son exploration, toujours par le prisme musical,
de la planète femme à travers le chant de l'exil, de l'exode et
du déracinement.

Elle a conçu la partition de l'opus explicitement titré "Là-bas - Chansons d'aller-retour" en puisant dans un répertoire singulier de chansons qui, de la Grèce à Cuba en passant par l'Algérie, porte la parole des femmes dans leur vécu émotionnel et leur combat du quotidien non seulement pour

surmonter l'arrachement à la terre natale mais les sujétions imposées à la condition féminine.

Et elle l'a décliné, indique-t-elle, en forme d'odyssée vocale dans son registre de prédilection, celui du parlé-chanté, sur un canevas dramatique hybride, la fiction, instillée d'éléments biographiques et de quelques compositions originales, du périple et des souvenirs de deux soeurs, Candida et Floricette nées dans les années 1930 de l'autre côté de la Méditerranée.

Deux soeurs sur scène, comme à la ville puisqu'ellle a choisi, quasi naturellement et, au demeurant, légitimement, **Valérie Joly** également chanteuse et formée aux chants du monde, dont les chants de pleureuses, et aux techniques vocales extra-européennes, incarnent et transmettent leur viatique sororal, les mots du coeur et les tourments de l'âme, ce qui n'exclut pas le souvenir - et l'espérance - de jours heureux.

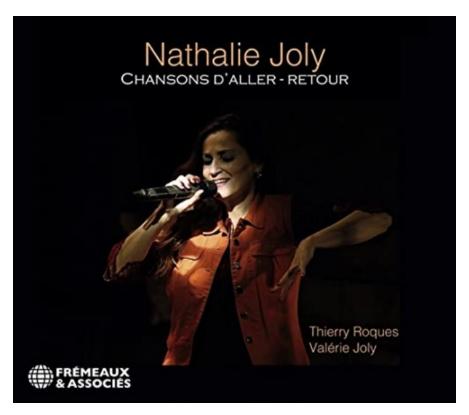
Dans une scénographie claire de **Jean-Jacques Gernolle**, une esquisse de terrasse de café sous les belles lumières de **Charly Thicot** et avec leurs complices, **Simon Abkarian** qui a apporté son regard de metteur en scène, et le musicien **Thierry Roques**, signataire des arrangements, qui les accompagne et s'invite parfois au jeu, **Nathalie Joly** et **Valérie Joly** dispensent cette sensible mélopée mémorielle certes d'un monde d'hier qui entre en résonance avec ses avatars contemporains.

5 novembre 2021

NATHALIE JOLY - Chansons d'Aller-Retour

Entre Cuba, Mexique, Maghreb, Brésil, Argentine et péninsule grecque, la chanteuse et comédienne Nathalie Joly dépeint, en seize canciones, le déchirement de l'exil et les affres du déracinement. La sororité ne s'avère pas ici un vain mot, puisqu'outre le recueil de la parole de femmes algériennes (via une bourse d'écriture qui lui fut allouée par l'Institut Français d'Algérie), elle en partage la restitution chantée avec sa propre sœur, Valérie. Issues d'un spectacle avorté l'an dernier pour cause de pandémie, ces adaptations de thèmes cubains, sambas, rumbas et boléros en côtoient d'autres (tel le francarabe "Alger Alger" de Lili Boniche ou la saudade "Lidia" de Nicolas Corrales), pour dessiner en creux l'universalité du mal d'amour, qu'il s'attache à une terre perdue ou à une romance inachevée. Mêlant accordéon, darbouka, bendir, quinton, piano, guitare, bandonéon, bugle et percussions, les orchestrations servent à dessein un duo vocal en parfaite harmonie. Aussi vif que le souvenir d'une brûlure et enivrant qu'une caresse inespérée, un périple aux sources du mal du pays, où qu'il réside.

Patrick Dallongeville

Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder

PARIS-MOVE, November 5th 2021

NATHALIE JOLY – Chansons d'Aller-Retour: <u>un album à commander ICI</u> LÀ-BAS, Chansons d'aller-retour, nouvel ALBUM Nathalie Joly: https://www.paris-move.com/reviews/nathalie-joly-chansons-daller-retour/

L'OEIL D'OLIVIER

CHRONIOUES ARTISTIOUES & RENCONTRES CULTURELLES

Les chants d'ailleurs de Nathalie Joly

Publié le 3 janvier 2022

Depuis quelques années, déjà, la comédienne Nathalie Joly nous promène sur son chemin de mots et de chants. Elle nous avait enchantés avec sa trilogie sur la grande Yvette Guilbert et ses Diseuses, hommage à ce que l'on nomme le parler-chanter. Elle n'a pas son pareil pour faire d'un tour de chant un tour de théâtre, réunissant avec finesse ces deux arts. Son nouveau spectacle est de cette veine-là. On peut le voir comme un récital où comme une pièce, ou les deux à la fois.

Là-bas, chansons d'aller-retour raconte des récits de femmes, d'exils, de soleil, de quiétude et de colère, mais aussi sa propre histoire. Celle d'une petite fille qui a suivi les errances familiales entre Cuba, l'Algérie, la Porte de Vincennes. Elle n'est pas issue d'une culture, elle est le

résultat de la rencontre de tous ces univers véhiculés par les musiques et les chansons. Pour cela, elle est escortée par sa grande sœur Valérie. Leur duo, forgé par l'enfance et les souvenirs qui vont avec, fonctionne divinement. Complices, leurs voix se marient à l'unisson et à merveille! Mises en scène avec un beau savoir-faire par Simon Abkarian, accompagnées par le musicien Thierry Roques, les sœurs Joly nous entraînent dans un voyage coloré, joyeux et

L'OEIL D'OLIVIER suite

tendre où chacun de nous, au détour d'une note, d'un refrain, d'un mot, d'une situation, se retrouve à errer dans les dédales de sa propre mémoire. Ce spectacle nous enveloppe comme un grand châle et nous réchauffe le cœur.

Marie-Céline Nivière

Là-bas, chansons d'aller-retour de Nathalie Joly Le Local 18 rue de l'Orillon 75011 Paris Du 7 janvier au 7 février 2022 Vendredi à 20h30, samedi et lundi à 19h, dimanche à 17h Durée 1h10

Sous le regard de Simon Abkarian Avec Nathalie Joly, Valérie Joly, Thierry Roques (piano, accordéon, samples) Chorégraphie de Dominique Rebaud Scénographie de Jean-Jacques Gernolle Lumière de Charly Thicot

Crédit photos © Aymeric Bagic

El Invitado de RFI 04/01/2022

Nathalie Joly, canciones y recuerdos de ida y vuelta

La actriz y cantante francesa Nathalie Joly presenta en el teatro parisino El Local 'Chansons d'aller-retour' -canciones de ida y vuelta- creación que combina humor, entusiasmo y nostalgia a través de dos hermanas, dos voces, que evocan recuerdos y sensaciones de su Argelia natal.

La actriz y cantante francesa Nathalie Joly en RFI © Jordi Batallé

La actriz y cantante **Nathalie Joly** obtuvo el 1er premio de canto por unanimidad en el Conservatorio de Boulogne Billancourt, un 1er premio de música de cámara y la de técnica vocal. Trabajó bajo la dirección de Philippe Adrien (Rêves de Kafka y Ké voï), Thierry Roisin (Les Pierres), Michel Rostain (Jumelles), Diego Masson (Chansons de Bilitis), Alain Françon, y la Opéra de Lyon (La vie Parisienne), Maurice Durozier, Lisa Wurmser, Olivier Benezech, Simon Abkarian y compositores como Maurice Ohana, GRAME, James Giroudon y Pierre Alain Jaffrenou, David Jisse, Christian Sebille, Philippe Legoff. Nathalie Joly es la gran especialista en el género de la cancion hablada, con el que nutre todos sus espectáculos: 'Sé que estás en la sala' de Yvonne Printemps y Sacha Guitry, Cabaret itinerante en el Théâtre forain, J'attends un bateau - Cabaret de exile on Kurt Weill, Cafés Cantantes canciones de superstición (1 CD), Paris Bukarest sobre Maria Tanase, 'Je ne sais quoi', basado en las canciones de Yvette Guilbert y su correspondencia con Freud.Directora vocal de los espectáculos de Lisa Wurmser y Patrick Sommier, enseña en Francia (Cnac / Ensac de Châlons-en-Champagne) y en el extranjero, especialmente en universidades de verano en Marruecos, Brasil, Bayreuth en Alemania, así como en el Teatro Nacional. y la Universidad de Bellas Artes de Kabul en Afganistán, donde dirigió el documental Tashakor

DISCOGRAFIA:

Cabaret itinerante (Viajeros nocturnos)

Binoculares (Forlane)

Cafés Cantantes, chanson de superstititons (Marche la route)

Paris Bukarest, Nathalie Joly canta Maria Tanase (rue Stendhal) coffet CD libro:

Je ne sais quoi, Nathalie Joly canta Yvette Guilbert, correspondencia completa con freud c / o Sevendoc / Marche la route.

Nathalie Joly canta Yvette Guilbert, Label France Musique / Marche la route

CANCIONES SIN COMPLEJOS, Nathalie Joly canta Yvette Guilbert c / o Frémeaux & Associés (2016)

CAJA DE 3 CDs Yvette <u>Y</u>vette Yvette, Nathalie Joly canta Yvette Guilbert c / o Frémeaux & Associés (2017)

CD CAFÉ POLISSON c / o Frémeaux & Associés (JULIO 2018)

CD CHANSONS D'ALLER-RETOUR c / o Frémeaux & Associés (2021)

RFI AMÉRIQUE LATINE - RFI Español

Interview de Nathalie Joly par Jordi Batalle. - Le 3-01-20-22

Nathalie Joly, des allers-retours entre chansons et souvenirs L'actrice et chanteuse française Nathalie Joly présente au théâtre parisien El Local 'Chansons d'aller-retour' -tournée de chansons- création qui allie humour, enthousiasme et nostalgie à travers deux soeurs, deux voix, qui évoquent les souvenirs et les sensations de son pays natal Algérie.

28 décembre 2021

https://chantssongs.wordpress.com/tag/nathalie-joly/ Le 28-12-2021

Chants de voyage et d'exil

Chansons d'aller-retour, c'est le nouveau projet musical de Nathalie Joly qui, en seize chansons décrit les déchirements de l'exil. Prenant et poétique

Comédienne et chanteuse, Nathalie Joly signe ici un projet qui résonne particulièrement avec son propre parcours, comme le raconte la journaliste Véronique Mortaigne dans la pochette de l'album.

En septembre 2019, elle avait obtenu une bourse d'écriture de l'ambassade de France en Algérie. C'est en résidence à l'Institut français d'Annaba, au début du mouvement de contestation « Hirak » que les souvenirs remontent par vague à son esprit et lui rappelle cette fusillade de la rue d'Isly à laquelle elle assista avec sa sœur, en mars 1962, depuis le balcon de leur grand-mère, qui était pharmacienne à Alger. C'est au retour de ce séjour que Nathalie Joly conçoit ce spectacle musical, *Chansons d'aller-retour*, sous le regard du dramaturge Simon Abkarian. Douze des seize chansons présentées dans ce disque sont extraites du spectacle qui fut créé en janvier 2021 au Théâtre de l'Épée de bois-Cartoucherie.

En compagnie de sa sœur, Valérie Joly, spécialiste des chants du monde, elle évoque, dans une belle complicité musicale, les émotions de déracinement et de la découverte d'un ailleurs dans ces titres qui sont des adaptations de thèmes cubains, de sambas, de rumbas ou encore de boléros, entre autres, sans oublier le francarabe *Alger Alger*, tube de Lili Boniche et la saudade *Lidia*, de Nicolas Corrales.

En offrant des liens subtils, par delà les pays et les sons, entre Lhasa de Sela, Chico Buarque ou encore la cubaine Maria Teresa Vera (la magnifique *Veinte Años*), cet album évoque la force des liens qui s'attache à une terre perdue et aux blessures de l'éloignement.

Mêlant accordéon, darbouka, bendir, quinton, piano, guitare, bandonéon, bugle et percussions, les orchestrations imaginées par Nathalie Joly jouent sur la légèreté des mélodies et portent loin les mots choisis pour dire les affres de l'exil. Avec, pour conclure, une chanson qui est tout un programme. Dans Samba de l'utopie, elle chante ainsi : « S'il arrivait un beau matin/ Que pénètre en notre jardin/ La parole TYRANNIE/ Prends ton tambour ta guitare/ Chantons dans les rues dès ce soir/ Notre Utopie de l'espoir. »

Alors que l'on célèbre l'assassinat d'un Victor Jara par la junte chilienne et que le climat politique est de plus en plus lourd, ces mots ont une résonance des plus fortes.

(*) Disque Frémeaux & Associés

VOIX AU CHAPITRE DU 05-12-2021

5 décembre 2021 à 10h01

Cliquer sur le logo ci-dessus pour écouter l'interview de Nathalie Joly du 5 décembre 2021

VOIX AU CHAPITRE DU 27-11-2022

27 novembre 2022 à 10h00

BEUR FM VOIX AU CHAPITRE CULTURE

27 novembre 2022 Beur FM / Samia Messaoudi

VOIX AU CHAPITRE DU 27-11-2022 Voix au Chapitre

Cliquer sur le logo ci-dessus pour écouter l'interview de Nathalie Joly du 27 novembre 2022

Théâtre du blog

Là-bas, Chansons d'aller-retour, pièce musicale de Nathalie Joly, chorégraphie de Dominique Rebaud, sous le regard de Simon Abkarian

9 janvier 2022

Là-bas, Chansons d'aller-retour, pièce musicale de Nathalie Joly, chorégraphie de Dominique Rebaud, sous le regard de Simon Abkarian

Une pièce interprétée par l'auteure et sa sœur Valérie Joly accompagnées au piano et à l'accordéon par Thierry Roques. Sous le regard et les oreilles, cela tombe sous le sens. De nos jours, à l'ère du wokisme, nous n'osons même plus dire : mise en scène, comme si l'expression contrariait la veine libertaire de l'artiste, encore moins « dirigée » par qui que ce soit. Ainsi le petit métier de « regard extérieur » s'applique couramment aux arts de la scène en général comme celui, par exemple, de dramaturge. Un glossaire sert de feuille de salle et peut aider à comprendre la pièce, si on est équipé d'une torche électrique. Le soir où nous y étions, personne ne l'avait anticipé et nous devions suivre attentivement dialogues et paroles de chansons énoncées en version originale, puis les traduire, du moins si nous maîtrisions l'espagnol, le grec, l'arabe mais aussi le langage populaire algérien dit « pataouète » ou « papalouette »... Le thème annoncé « là-bas » rappelle plus le fameux slogan : C'est bon comme là-bas (1973) du couscous Garbit, que celui du non moins fameux roman de Joris-Karl Huysmans mais il est ici bel et bien traité. L'adverbe désigne plusieurs ports d'attache, de départ mais aussi d'arrivée quand il s'agit de retour aux sources : une notion vague et précise à la fois... Et l'auteure entend dire son histoire, ses racines, ses ancêtres, sa culture, sa brûlurepas seulement celle du soleil-, « les odeurs d'épices et de fleurs, la lumière qui réconforte, le son des vagues ».

© Nicolas Villodre

Théâtre du blog

suite

Comme le suggère le sous-titre *Chansons d'aller-retour* connoté cubain. Nathalie Joly traite de thèmes comme celui des diseuses qu'elle lie à l'exil, des flux migratoires, des pieds-noirs. Mais aussi bien entendu des « idas y vueltas » (chants d'aller-retour) des sœurs Faez et de leur « trova familiale », des sœurs Abatzi venues depuis Smyrne, au Pyrrhée où, dit-elle, « les cabarets enfumés retentissent de haschich songs ». Ces airs sont caribéens mais aussi argentins, brésiliens, mexicains, grecs, arabo-andalous... et ont fait l'objet d'un bel album édité par Frémeaux et Associés, interprété par le trio de cette pièce, enrichi des percussions d'Inor Sotolongo, du bandonéon de Carmela Delgado, de la contrebasse de Théo Girard, du violonquinton de Bruno Girard, de la trompette et du bugle de Julien Matrot, du bendir et de la darbouka d'Amar Mohali, de la voix de Julia Marini et de la guitare de Maurice Durozier.

Là-bas Chansons d'aller-retour est une excellente surprise : scénographie de Jean-Jacques Gernolle simple et efficiente, son de Margaux Dancoine subtilement dosé et lumières de Charly Thicot, enchanteresses et émouvantes, en particulier quand les sœurs Joly chantent La Llorona, un des plus beaux airs arrangés par l'auteure et Thierry Roques. La justesse de ton des dialogues entre elles vaut d'être soulignée, comme la grâce de leur gestuelle, en accord avec l'humanité de leur propos.

Nicolas Villodre

Le Local, 18 rue de l'Orillon, Paris (XI ème), jusqu'au 7 février.

Chansons d'aller-retour de Nathalie Joly au Théâtre Le Local à Paris

Une scène sobre avec un table, deux chaises, deux châles, deux robes de petites filles en bas âge fixées au mur du fond.

Un accordéoniste/pianiste, si talentueux, traduisant les émotions avec verve et sensibilité.

En enfin, 2 sœurs : l'une blonde, l'aînée, avec sa voix plus grave ; l'autre brune, la cadette, qui atteint les notes les plus hautes.

Avec une complicité et synchronicité incroyables, elles nous transportent au travers de leurs expériences de jeunes enfants, de leur exode de l'Argentine, à Cuba, puis en Algérie avant d'arriver à Marseille. Au travers de chansons originales en espagnol, en français et en arabe elles nous emmènent dans leur monde avec brio et humour, un jeu de scène fluide mis en avant par l'accompagnement musical et comique du troisième membre discret (d'un talent fou) essentiel au jeu des sœurs. Les chansons sont pour la plupart en espagnol ou en arable avec des traductions en français permettant au publique de suivre leur histoire et la richesse de leur ressenti, qu'elles partagent avec nous au travers d'un témoignage de photos personnelles de leur enfance projetées sur le mur du fond.

La rendition du Corbeau et le Renard par la blonde en un dialecte mélangeant arable/français et autre est pleine d'humour et de charme. Le spectacle est parsemé de moments où le rire est incontournable.

1h30 de voyage, surprise et plaisir. A voir.

COUP DE THÉÂTRE

LÀ-BAS – CHANSONS D'ALLER-RETOUR – THÉÂTRE LE LOCAL

PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2022

▼▼▼▼ Voici un spectacle musical et théâtral bien enlevé qui nous emmène loin, très loin, de l'autre côté de la Méditerranée – et même au-delà –, là où le soleil réchauffe les corps et les cœurs, fait vibrer les sons et les couleurs, et exploser la vie avec générosité. De la générosité, Nathalie Joly et sa sœur Valérie en ont à revendre. Pendant une heure, nous sommes emportés dans un tourbillon d'émotions intenses qui nous fait passer sans transition de la joie à la mélancolie.

Nathalie et Valérie partagent avec nous les souvenirs de leur enfance en Algérie, dans un joyeux melting-pot de chansons d'exilé(e)s, qui célèbrent la nostalgie de la terre perdue, de ceux que l'on a quittés, mais aussi l'amour, la fraternité, le combat incessant des femmes. La vie en somme, toujours en mouvement. Sous l'œil complice de Thierry Roques, au piano et à l'accordéon, et avec quelques simples accessoires (des chaises colorées, un châle pailleté...), elles nous entraînent dans un tour du monde haut en couleur. Leur spectacle est porté par une mise en scène fluide et sans temps mort, faisant surgir des bribes de souvenirs et des anecdotes, entre gaieté et nostalgie, mais toujours avec légèreté.

Une belle complicité artistique unit les deux sœurs dont les deux voix se complètent, l'une puissante et l'autre plus nuancée. Ce n'est pas un hasard si Nathalie, qui a consacré une grande partie de son travail aux diseuses de vers et de mélodies – et au fameux « parlé chanté » dont fait partie la plus célèbre d'entre elles, Yvette Guilbert –, a fait appel pour ce duo à Valérie, spécialiste des chants du monde et des pleureuses de Méditerranée. Pour ce spectacle, elles sont aussi allées puiser dans le répertoire de la musique latine (Caraïbes, Amérique latine...) qui a influencé le pourtour du bassin méditerranéen. Leurs chansons évoquent le caractère bien trempé de ces femmes et leur sensualité.

Dans ces temps d'incertitudes et de repli, où l'on voit se raviver les tensions entre les peuples et les cultures, ce spectacle fait un bien fou. C'est une ode salutaire au partage, au métissage, à l'espoir... à la vie tout simplement.

Le billet de Véronique

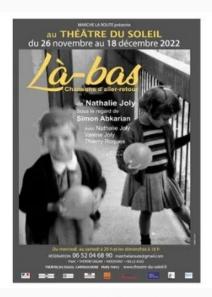

lundi 28 novembre 2022

Des places à gagner!

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour le nouveau spectacle musical de **Nathalie Joly**. Inspirée par les témoignages des femmes rencontrées lors de sa résidence en Algérie et de son histoire familiale, elle a imaginé un duo chanté avec sa sœur où souvenirs d'exode se mêlent à des chansons françaises, espagnoles, orientales, grecques ou cubaines, rythmées par le clavier et l'accordéon de **Thierry Roques**.

Ils nous livrent tous les trois des chansons d'exil à travers un spectacle dont la mise en scène est signée par le comédien Simon Abkarian. Nos places sont pour la représentation du samedi3 décembre à 20h , au Théâtre du Soleil, dans le 12ème arrondissement de Paris!

Jeudi 20 janvier 2022

Des places à gagner!

Pour le concert "<u>Là-Bas, chansons d'aller-retour</u>" avec Isabelle et Valérie Joly au Théâtre Le LOCAL à Paris dans le 11ème, du vendredi au dimanche jusqu'au 7 février.

Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les petits trésors populaires des artistes déracinées. Un retour sur la terre natale de l'autre côté de la Méditerranée, qui célèbre une lignée de femmes d'exception, téméraires et fières, solaires.

Nathalie Joly a imaginé un duo chanté avec sa sœur où souvenirs d'exode se mêlent à des chansons françaises, espagnoles, orientales, grecques ou cubaines. Elles sont accompagnées de l'accordéoniste Thierry Roques et la mise en scène est signée Simon Abkarian.

Lauréate d'une Bourse de l'Ambassade de France en Algérie Nathalie Joly a écrit ce spectacle musical en résidence à l'Institut français d'Annaba, à partir de son histoire familiale, des échanges avec les femmes Bounas qu'elle y a rencontré, et des mouvements migratoires dans le bassin méditerranéen.

Chanson d'aller-retour est aussi un disque qui vient de sortir chez FRÉMEAUX & ASSOCIÉS

Le LOCAL : 18 rue de l'Orillon Paris 11ème (Métro Belleville) Les vendredis à 20h30, samedis et lundis à 19h, dimanches à 17h

Nos places sont pour lundi 24 janvier à 19h

« La-bas, chansons d'aller-retour » : la Mémoire de l'exil chantée...

Par Michèle Lévy

Sous l'œil bienveillant de Simon Abkarian et selon son expression, « les sœurs Nathalie et Valérie Joly chantent un pays perdu et font de l'exil forcé un voyage initiatique où le chant ouvre la voix des retrouvailles ».

Dans Là-bas, chansons d'aller-retour, ce sont deux voix, deux sœurs et un seul chant d'artistes déracinées, hantées, happées par le passé en Algérie où se côtoient couleurs, senteurs, musique et accents de leur enfance.

Marquées par une jeunesse méditerranéenne, elles revisitent ce passé multiculturel habité par différentes populations arabes, juives, berbères, françaises et espagnoles. Toute la mémoire ancestrale de l'exil est donnée à voir et à entendre par des chants et des récits, avec des souvenirs et témoignages emprunts de soleil, d'épices, de lumière, de roulement de vagues, de cris des marchands ambulants et de mélodies traditionnelles.

A l'instar de la citation d'Hélène Cixous, « tout ce qui s'ouvre, même une valise, a quelque chose à nous dire«, Nathalie Joly s'inspire des témoignages de femmes de tous milieux rencontrées lors de sa résidence en Algérie, Annaba. Ce sont des femmes d'exception, de véritables

modèles féminins, fières et vaillantes guerrières amazones scandant leur flow.

Que ce soit l'histoire des diseuses pied-noir, des sœurs Faez de Cuba, des sœurs Abatzi de Grèce..., toutes parlent de leur terre natale, d'exil, de mélancolie de perte puis de retrouvailles.

Ces témoignages se mêlent aux propres souvenirs familiaux des sœurs Joly qui se conjuguent en chansons mêlant arabe, français espagnol, grec, et scandées par les notes d'accordéon de Thierry Roques.

« Mémoires et silences abordent les questions de transmission, d'héritage, de tabous et de refoulements. La langue diffère mais l'histoire est la même. Celle des déracinées. »

Nathalie Joly.

Un joli et talentueux spectacle fait de complicité, d'émotion et de découvertes qui nous touche tous à différents degrés. A écouter également, l'album contenant les chants du spectacle de Nathalie Joly, Chansons d'aller-retour.

La-bas. Chansons d'aller-retour, actuellement au théâtre Le local.

La critique de <u>Joshka Schidlow</u> 26-01-2022

LÀ-BAS, Chansons d'aller-retour. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas applaudir les chanteuses Nathalie et Valérie Joly qui sont aller piocher dans les répertoires musicaux français, espagnol et arabe. Les chansons qu'elles ont choisies tournent autour de la séparation. Séparation amoureuse ou de la terre natale. Elles ont, en effet, grandi en Algérie qu'il leur a fallu quitter. Lors d'une résidence dans son pays d'origine, Nathalie rencontra des femmes qui lui confièrent récits et mélodies. Elle interprète ces dernières avec sa sœur. Si la cadette est familière d'une tradition française de la chanson (elle interpréta notamment celles qui firent le succès d'Yvette Guilbert) Valérie est davantage marquée par ses racines méditerranéennes. Le timbre de leur voix rappelle ces inclinations. Tantôt interprètes tantôt diseuses, les deux sœurs nous font parfois rire mais laissent le plus souvent la nostalgie avoir le dessus. Il reste peu de dates pour découvrir ce spectacle, il faut donc s'empresser d'aller le savourer.

LCI

Vis leurs Vies du 20 novembre 2022 : Là-Bas, Chansons d'Aller retour

Publié le 20 novembre 2022 à 6h19

Interview de Nathalie Joly (à droite), sa sœur Valérie Joly (à gauche), et Thierry Roques (musicien).

Reportage animé par Marianne Kottenhoff à retrouver ici :

https://www.tflinfo.fr/replay-lci/video-vis-leurs-vies-du-20-novembre-2022-la-bas-chansons-d-aller-retour-2239318.html

Une invitation au voyage la magie opère!

Un spectacle musical de Nathalie Joly en duo avec sa soeur Valérie : Deux soeurs, deux voix, un même chant ancré dans les petits trésors populaire et qui raconte l'exil, ses joies, ses déchirements

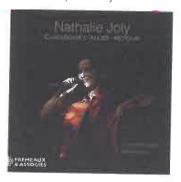
mai 2022

hexagone REVUE TRIMESTRIELLE DE LA CHANSON

NATHALIE JOLY

Chansons d'aller-retour

(frémeaux)

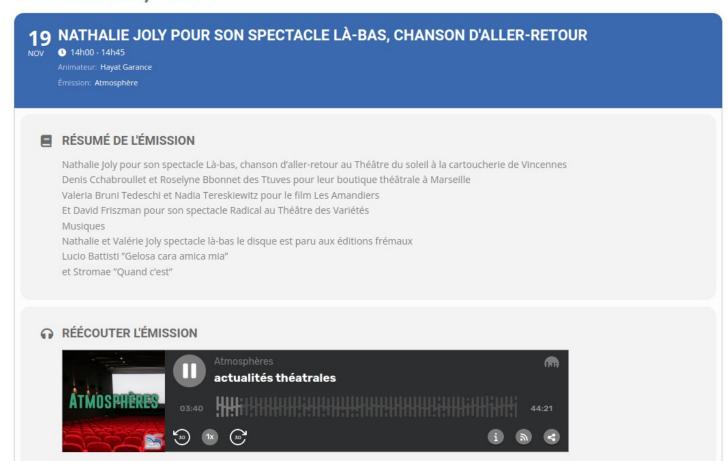
près la diseuse **Yvette** Guilbert et les chansons coquines du Second Empire et de la Belle époque, changement de registre: Nathalie Joly poursuit à présent son exploration musicale de l'histoire des femmes à travers le thème de l'exode et du déracinement. En compagnie de sa sœur spécialiste Valérie, des du monde et des pleureuses de Méditerranée, elle propose spectacle de théâtre musical, Là-bas, chansons d'aller-retour, dont voici le témoignage discographique. Ce duo vocal en parfaite harmonie évoque les angoisses du déracinement et le déchirement de l'exil. De rivage en rivage, entre Cuba, l'Algérie ou le Brésil, ce sont récits de femmes en plusieurs langues au rythme de la samba, de la rumba ou du boléro.

Marquées par une jeunesse méditerranéenne, parsemant leurs quelques compositions originales d'éléments biographiques, elles revisitent ce passé multiculturel habité par diverses populations — arabes, juives, berbères, françaises et espagnoles — au son du darbouka, du bandonéon et de l'accordéon de Thierry Roques. « Les sœurs Joly chantent un pays perdu et font de l'exil forcé un voyage initiatique où le chant nous ouvre la voie des retrouvailles », dit leur metteur en scène Simon Abkarian. « Elles sont les ailes de cet oiseau qui inlassablement migre vers son jadis perdu et sans cesse retrouvé: la joie. »

Philippe Kapp

NOVEMBRE, 2022

21 novembre 2022

21 NOVEMBRE 2022

😽 Spectacle musical • Exil et lignée de femmes

Dans Là-bas, chansons d'aller et retour, deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les trésors populaires d'artistes déracinées. Un retour troublant sur la terre natale qui célèbre une lignée de femmes d'exception, téméraires, fières et solaires. Ainsi les éclaire leur metteur en scène, Simon Abkarian.

Les sœurs Joly nous susurrent à l'oreille des chants d'exil, de déracinement, d'amour dans plusieurs langues (espagnol, français, arabe, grec, brésilien), accompagnées très subtilement par Thierry Roques, au piano et à l'accordéon. Cette traversée musicale nous rappelle combien la musique latine a imprégné la chanson populaire du pourtour méditerranéen, de port en port. « Les sœurs Joly chantent un pays perdu et font de l'exil forcé un voyage initiatique où le chant

nous ouvre la voix des retrouvailles, précise Simon Abkarian, le metteur en scène. Que retrouver sinon une terre qui se promet à qui sait la chanter. Elles sont les ailes de cet oiseau qui inlassablement migre vers son jadis perdu et sans cesse retrouvé : la joie. »

Les femmes diseuses

Croisant leur histoire personnelle avec celle de deux autres sororités (grecque et cubaine) et celle de femmes diseuses, vous découvrirez une suite de tableaux - la plupart du temps, autobiographiques – où s'enchainent rapidement des changements de vêtements colorés, d'ambiances, d'accessoires, de pays, de sentiments.

La mise en scène très efficace permet d'entrer dans l'Histoire par tous les sens. Vous plongerez dans l'abime d'un très beau diaporama familial intergénérationnel authentique, témoin du passé, raconté et chanté par ces deux voix qui s'entremêlent (soprano et alto2 de pleureuse en trémolo), vibrant à l'unisson, dans un travail très original autour du parlé / chanté.

Dans des rythmes afro-cubains, de samba, de rumba, de tango, de boléro, de chachacha, de musique arabo-andalouse, de rebétiko grec, vous traverserez les mystères du dire ou ne pas dire, du parlé ou du chanté, du jouir ou du souffrir, de la paix ou de la violence, du rêve ou du cauchemar, de l'ici ou de l'ailleurs, chantés dans une langue d'origine ou d'exil. Vous serez emmenés par le pataouète (dialecte des Français d'Algérie) où vers ce cimetière mozabite et kabyle, ou encore vers des anthropologies croisées donc, toujours en train de se redécouvrir, de se chercher.

Vous comprendrez l'histoire de Nathalie et de Valérie, protégées par leur grand-mère pharmacienne qui les a exfiltrées vers Marseille en 1962 ; lorsqu'elles étaient enfants. Elles sont revenues vers 18 ans à Alger avec leur mère pour un court séjour. Leur mémoire plus récente se superpose et se confronte à une plus ancienne pour retrouver le chemin qui les mènera vers la maison de leur aïeule tant aimée... Leur aller-retour est aussi celui de la mémoire. Ce récit de l'engagement philosophique prend « comme une mayonnaise / mahonnaise », même s'il a fallu faire des concessions entre l'Algérie, Cuba et l'Alsace dans cette famille et apprendre à transposer les voix de l'amor y dolor, quand il faut se rayer de la carte pour s'inscrire ailleurs. « Les mots sortis de la bouche ne peuvent rester secrets. » Voici un hymne à la poésie.

Artistes en résidence

Les deux sœurs ont été invitées à l'Institut Français de Annaba, par l'Ambassade de France, en Algérie (leur pays natal), en septembre 2019, au moment du Hirak, pour écrire ce très beau spectacle. Être dedans dehors et dehors dedans, elles connaissent... Vous recevrez ces paroles sur la « grève de la parole », sur l'impossibilité « d'empêcher la guerre d'envahir la ville », comme un tambour dans la tête.

Agnès Montagne

▶ Album Chansons d'aller-retour chez Frémeaux & Associés avec

le soutien de la SCPP.

Blog culture du SNES-FSU

« Là-bas, chansons d'aller-retour »`

Les sœurs Joly, deux diseuses et chanteuses qui nous font voyager.

2 décembre 2022

Pour créer ce spectacle, Nathalie Joly s'est inspirée de son enfance et de celle de sa sœur Valérie, en Algérie, pays qu'elles ont quitté en 1962. Elle a aussi puisé dans les entretiens qu'elle a menés en 2019 lorsqu'elle était en résidence à l'Institut français d'Annaba en Algérie avec des femmes gynécologues, pharmaciennes, professeures, journalistes et une chanteuse traditionnelle soufi et des rituels

auxquels elle a assisté. Les souvenirs de son enfance sont alors remontés : les moments de bonheur mais aussi la violence, les odeurs enivrantes, le soleil, la musique omniprésente, la nostalgie. Elle s'est aussi inspirée de l'histoire des sœurs Faez, deux chanteuses cubaines dans les années 1930 qui ont quitté leur terre natale et de l'histoire de deux autres sœurs, Sophia et Rita Abatzi qui ont quitté Smyrne pour le Pirée et ont chanté l'exil dans le style du Rebetiko, musique populaire grecque.

Dans la lignée des premières diseuses pieds-noirs et accompagnées à l'accordéon et au piano par l'excellent Thierry Roques, Nathalie Joly et sa sœur Valérie, sous le regard bienveillant de Simon Abkarian, nous offre un très beau spectacle chanté-parlé qui nous fait voyager de l'Algérie à Marseille en passant par l'Argentine, Cuba, les Baléares et la Grèce.

Avec comme simple décor, deux robes de petites filles fixées au mur, une table, deux chaises, un tabouret, elles mettent en scène, racontent et chantent en espagnol, français et arabe, l'exil, l'exode, le déracinement mais aussi l'amour, la souffrance, la nostalgie et le combat pour la liberté. Par moments sont projetées de belles photos de leur famille quand elles étaient en Algérie. Elles nous font aussi rire ou sourire notamment lorsque Valérie Joly dit le Corbeau et le renard en pataouète, parler populaire des Français d'Algérie, mélange de français, espagnol et arabe. On se régale à l'évocation de la recette du créponnet. Et les airs de sambas, rumbas, boléros nous donnent envie de danser.

Un très beau spectacle qui nous fait traverser dans le temps et en chansons la Méditerranée.

Frédérique Moujart

Du 26 novembre au 18 décembre – du mercredi au samedi à 20h et les dimanches à 16h au Théâtre du Soleil-Cartoucherie. Route du Champ de Manoeuvre. Paris 12ème – Réservation : 06 52 04 68 90 ou marcelaroute@gmail.com

A2S, Paris

Là-bas, chansons d'aller-retour.

Texte et conception: Nathalie Joly. Chorégraphie: Dominique Rebaud. Scénographie: Jean-Jacques Gernolle. Jeu: Nathalie et Valérie Joly. Musique: Thierry Roques. Durée: 1h05.

Servi par une mise en scène créative et pleine de variété, ainsi que par un fort bon travail d'éclairage de la scène, cet excellent spectacle musical, mélange de textes parlés et de chansons, a bénéficié du «regard» de Simon Abkarian, lauréat de plusieurs Molières. Le spectacle a été écrit et conçu par Nathalie Joly, qui, formée au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, est la fondatrice de la compagnie Marche la route, productrice du spectacle.

C'est en compagnie de sa sœur aînée, la chanteuse lyrique Valérie Joly, que Nathalie Joly interprète le spectacle, qu'elle a imaginé en Algérie, à l'Institut français d'Annaba, dans le cadre d'une résidence artistique financée par l'Ambassade de France en Algérie. Les sœurs Joly sont nées en Algérie, qu'elles ont quittée, enfants, en 1962, vers la fin de la guerre d'Algérie, pour aller vivre à Marseille.

Dans le texte de Nathalie Joly, ainsi que par des photographies familiales, projetées sur un écran, les souvenirs d'enfance des deux sœurs - avec notamment une évocation de leur grandmère, Georgette, pharmacienne à Alger - sont très présents au cours du spectacle, tout comme le souvenir du pèlerinage, en Algérie, des deux sœurs et de leur mère, plusieurs années après la fin de la guerre.

À un moment du spectacle, est récitée, en imitant une voix d'enfant, une fable écrite en pataouète, un langage des Français d'Alger constitué de mots français, catalans, espagnols, italiens, arabes et kabyles.

Le spectacle est accompagné de la sortie d'un disque, dont douze des seize chansons sont interprétées sur scène - en solo et surtout en duo - par les deux sœurs, avec la complicité du musicien Thierry Roques.

Les paroles des titres du disque sont, en particulier, en français (notamment «Porte de Vincennes» de Maurice Durozier et «Le Départ» d'Amandine Maissiat), en grec, en espagnol ou encore à la fois en espagnol et en français, comme par exemple la chanson «Veinte Años», que Nathalie Joly a traduite en français.

Rafaël Font-Vaillant

Par Dany Toubiana / 7 décembre 2022

L'ACTUALITÉ DU THÉÂTRE -- ÉDITION DU SOIR --

Là-bas, Chansons d'aller-retour

Création originale : Nathalie Joly Mise en scène : Sous le regard de Simon Abkarian

En septembre 2019, la chanteuse et comédienne Nathalie Joly est lauréate d'une bourse d'écriture de l' Ambassade de France en Algérie. En résidence à l'Institut Français de Annaba va naître "Là-bas, Chansons d'aller-retour", un spectacle qui, à travers le chant et le parléchanté, va faire renaître la parole des femmes de là-bas. Là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, au pays de la naissance...Un spectacle plein de tendresse et d'humour porté par le talent de deux chanteuses qui sont également soeurs et un pianiste - accordéoniste à la fois discret et très inventif.

Réveiller la terre natale

D'où surgissent ces silhouettes vêtues de vêtements sombres et au visage caché par une étole noire ? Elles traversent la scène à petits pas, murmurent et semblent sortir d'une tombe...Derrière une musique troublante...Mais l'impression ne dure pas...L'étole s'envole, le visage souriant et lumineux apparaît et une chanson en langue espagnole éclate pleine de gaieté et de rire...

Sur le plateau, Nathalie Joly et Valérie Joly nous prennent par la main et nous entraînent vers le pays où elles sont nées et qu'elles ont quitté toutes petites : l' Algérie d'avant l'indépendance, celle racontée par leur mère et leur grand-mère et ramenée » avec les bagages que la famille a pu emporter .

Entre « parlé » et « chanté », la terre natale surgit, de l'autre côté de la Méditerranée. Parcourue de cultures différentes, les langues sont multiples : l'espagnol, le français, l'arabe...

Deux sœurs, deux voix, un seul chant qui raconte la parole déracinée des femmes, diseuses des histoires de la famille, des nostalgies et des amours envolés. Les mots et les chants traversent les mers et les terres. Ils arrivent des îles lointaines de Cuba et des autres terres méditerranéennes : l'Italie, l'Espagne, la Grèce...faisant des allers-retours entre ici, le pays de l'exil et là-bas, le pays de l'enfance dévorée par l'exil.

Est-ce que tu te rappelles?

La question surgit dans la complicité et le rire, mais aussi parfois au bord des larmes. La voix alto de Nathalie Joly, rentre en harmonie avec celle plus grave de Valérie Joly qui chante les chants des pleureuses. Leurs voix se répondent, se chevauchent dans le rire et la nostalgie, dans le "parlé" des souvenirs d'enfance, de la recette de la glace créponé au patouète, cette langue populaire des rues d'Alger qui s'est perdue dans l'exil. Les chants d'amour ou de désamour évoquent le retour troublant vers la terre natale, les temps de l'exode, célèbrent des lignées de femmes d'exception fières et solaires, soulignent la présence de populations venant d'ailleurs et dont l'histoire a fini par s'inscrire dans la terre algérienne. Chansons françaises, espagnoles, orientales, grecques ou cubaines, toutes, en voyageant par les ports ont fini par imprégner la chanson populaire de tout le pourtour méditerranéen. Entre mots dits et mots chantés, la langue diffère mais l'histoire reste la même. Celle de la diversité culturelle et des déracinées. Une idée qui n'est pas sans évoquer notre monde actuel.

La musique et la scène : une île pour rêver

Les chants de la musique cubaine parlent d'exil, de morts qui quittent leurs cercueils pour discuter avec les vivants, d'autres évoquent la nostalgie. Pourtant, de la mise en scène et du jeu des trois artistes sur le plateau, s'échappent la joie et la vie. Ils finissent par transformer la scène en terrain de jeu et en une sorte d'île qui laisse la place au rêve. Parler de la terre natale revient à transmettre, à ouvrir des portes, à aller au-delà des refoulements et des chagrins.

La mise en scène légère de Simon Abkarian et le jeu vibrant des deux comédienneschanteuses évitent la caricature des références attendues de l'Algérie d'avant l'indépendance, notamment celles de la guerre, puis de l'exode. En ouvrant l'éventail des références culturelles, cette Algérie nous est redonnée vivante et éternelle. Là-bas... c'est l'histoire intemporelle de deux soeurs qui raconte aussi la brûlure du soleil, le murmure des vagues, les odeurs d'épices, de cannelle et de fleurs d'oranger. En plusieurs langues, de rivage en rivage, au rythme de la samba, du boléro, de la rumba ou du tango, au son de l'accordéon, surgit l'histoire de cette Algérie au passé multiculturel et de ces femmes – arabes, juives, berbères, espagnoles – qui transmettent la vie et la joie encore et encore...

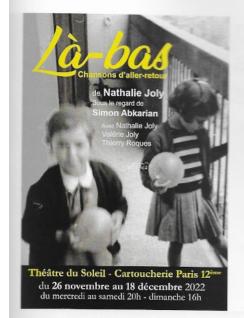

décembre 2022 - n° 323 la revue du

Immigration: la grande intégration DOSSIER

A-BAS CHANSONS d'aller-retour

Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les petits trésors populaires des artistes déracinées. Un retour troublant sur la terre natale de l'autre côté de la Méditerranée.

Inspirée par les témoignages des femmes rencontrées lors de sa résidence en Algérie et de son histoire familiale, Nathalie Joly a imaginé un duo chanté avec sa sœur où souvenirs d'exode se mêlent à des chansons françaises, espagnoles, orientales, grecques ou cubaines, rythmées par les sam.ples, le clavier et l'accordéon du musicien Thierry Roques. Cette création, où se côtoient humour, entrain et nostalgie, célèbre une lignée de femmes d'exception, téméraires et fières, solaires...

Là-bas, chansons d'aller - retour

Ce spectacle musical est proposé au Théâtre du Soleil - Cartoucherie (Paris 12°). Création originale de Nathalie Joly, sous le regard de Simon Abkarian

Du 26 novembre au 18 décembre 2022.

Le 27 novembre, le spectacle sera suivi d'un débat en présence d'un coprésident du MRAP.

Différences : Dans la présentation de votre spectacle, vous insistez sur les notions d'exil et de déracinements. Pouvez-vous préciser la complexité de ces racines et des parcours qui ont fait ce que vous êtes?

Ma famille est arrivée en Algérie en 1850, une partie venait d'Alsace et ne voulait devenir allemande. D'autres venaient d'Espagne, de Cuba, d'Argentine... Mes arrière grands-parents étaient phannaciens à Tlemcen, où est née ma grand-mère. Je suis la dernière-née de la famille, à Alger. L'arrivée en métropole a été un choc car j'ai été coupée de ma famille au lendemain de la fusillade sous nos fenêtres rue d'Isly.

Le déracinement c'est aussi quitter la lumière, le soleil, la méditerranée, laisser les morts derrière soi, se demander où aller. La mixité des cultures, des

langues, et l'héritage de ces traditions (léguées de mères en filles) nous ont faconnées ma sœur et moi. Nous avons grandi avec cette culture multiple, colorée, excessive, très éloignée de ce qui se passait dans les autres foyers.

Chez nous c'était complexe mais aussi plus exaltant. La culture orientale et latine a toujours été une source de beauté et d'enseignement chez nous, et contrastait avec l'éducation classique à la française qui me semblait bien fade. De même, nous sommes tous des voyageurs... Cette richesse, cette curiosité, nous l'avons aussi ramené dans nos« valises».

Différences : votre spectacle affiche les richesses de cette identité multiple. Cela a-t-il été toujours aussi simple ou avez-vous rencontré des phénomènes ou des tentations de rejet ou d'assignation qui ait constitué une source d'interrogation, voire de douleur?

La guerre, le départ, les séparations, les larmes de nos proches, ont fait partie de notre enfance. Mes parents sont arrivés à Marseille avec la terrible phrase de Gaston Defferre « Que les piedsnoirs aillent se réadapter ailleurs ».

Comme nous étions de très jeunes enfants, on subissait sans trop comprendre, et sans être compris des autres. Car aujourd'hui encore, il y a une grande méconnaissance de cette histoire. C'est l'écriture de ce projet qui m'a permis de prendre de la distance et de penser (panser aussi) cette histoire.

Différences: Finalement, comment comprenez-vous la notion d'intégration ? Quels en sont les processus possibles?

C'est étrange d'être à la fois d'ici et d'ailleurs, de « là-bas », ce terme qui nomme à la fois la terre qu'on quitte, et celle où on va... Il y a de quoi être déboussolée! S'intégrer c'est arriver à grandir « ici » avec cette culture lointaine, sans la rejeter. Trouver ses amis, une communauté plus large. Le théâtre et le chant (et maintenant l'écriture) ont évidemment été un chemin, puis une issue!

Cela nous a permis de cultiver ces différences, d'explorer le monde dans ses différentes cultures, ses diverses vocalités, jusqu'à mêler cela dans nos métiers de la scène. Parties en bas-âge, nous sommes les derniers témoins (une génération charnière qu'on a tendance à zapper).

Pourtant, l'intégration passe par les enfants, confrontés à une double culture. Je tenais à écrire ce spectacle pour transmettre à nos enfants, pour que les jeunes connaissent cette histoire. ::

france.5

Le doc Stupéfiant. Le sexe du rire - Vendredi 10 décembre 2021

Documentaire de 90 min • Un film de Julie Peyrard et Lise Thomas-Richard Production Bangumi et France Télévisions «Le doc Stupéfiant» raconte la longue conquête du rire féminin. Avec les plus grands spécialistes, des historiens et des artistes. Pendant des siècles, le rire est resté une prérogative des hommes. Longtemps placé sous surveillance, le rire féminin est toléré dans les salons, à l'abri des regards... Une femme qui rit passe alors pour une effrontée, une folle, une hystérique. Le rire déforme, défigure, il est l'opposé de la beauté, de la séduction, de ce que l'on pense être la féminité. Ce sont les artistes comme Molière d'abord, Auguste Rodin, Yvette Guibert, plus tard Mae West, la troupe du Splendid ou Valérie Lemercier qui ont ouvert le rire aux femmes.

https://www.france.tv/france-5/le-doc-stupefiant/2936879-le-sexe-du-rire.html

Cliquer ici pour en visualiser un extrait de l'émission

Nathalie Joly : "Le parlé-chanté est un travail sur le fil de l'instant"

https://lepetitjournal.com/valence/communaute/nathalie-joly-parle-chante-travail-fil-instant-381882

Écrit par Marion Mergault

Publié le 27 mars 2024, mis à jour le 27 mars 2024

Depuis des décennies, Nathalie Joly fait voyager l'art du parlé-chanté à travers ses spectacles au quatre coins du monde. La chanteuse, compositrice et comédienne française était ce vendredi 22 mars à Valencia, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie 2024. Rencontre.

En compagnie de Thierry Roques, accordéoniste qui l'accompagne depuis 20 ans, <u>Nathalie Joly</u> revient sur les origines de ce "rap d'antan", outil de libération de la parole des femmes.

Vous pratiquez le parlé-chanté, un mode d'interprétation d'une chanson dont les paroles sont parlées sur de la musique. Comment le définissez-vous ?

Pour moi, le parlé-chanté est un aller-retour entre le mot parlé et le mot chanté, donnant une liberté à la chanteuse grâce à l'accentuation et à l'interprétation. C'est un travail qui se fait au présent, sur le fil de l'instant. Un dialogue s'installe entre la musique et les mots de la chanteuse. C'est pour cela que je travaille très longtemps avec mes musiciens, car trouver cette connivence est un travail de longue haleine.

@Marche la route/ Nathalie Joly en compagnie de l'accordéoniste Thierry Roques.

Chanteuse, autrice, compositrice, comédienne... Vous êtes une artiste aux nombreuses casquettes. Quel est votre parcours artistique ?

J'ai commencé le chant et le théâtre quasiment simultanément. Je suis entrée au Conservatoire de chants lyriques, et j'ai intégré une troupe en banlieue parisienne pendant six ans. En 1984, je suis entrée dans la troupe du metteur en scène français Philippe Adrien. Nous faisions de la création collective. Dans le milieu du théâtre, cette polyvalence est importante car elle permet de comprendre les rouages du métier et d'avoir une certaine liberté. C'est comme cela que j'ai appris à tout faire.

Dès que je suis arrivée dans le milieu professionnel, on m'a dit que je ne pourrai pas chanter et faire du théâtre à la fois. Je suis têtue, alors j'ai refusé de choisir. C'est ainsi que j'ai monté ma propre compagnie en 1994, Marche La Route, une expression pied-noir qui signifie "Va tout droit". J'ai commencé à m'intéresser au parlé-chanté. J'ai découvert le répertoire de la chanteuse roumaine Maria Tănase, puis celui d'Yvette Guilbert, une chanteuse de la Belle Époque et considérée comme l'une des pionnières du parlé-chanté.

De quelle manière Yvette Guilbert a-t-elle marqué votre carrière ?

Cela a été une évidence entre elle et moi. Comme souvent, quand il y a des évidences, il y a un enchaînement d'heureuses circonstances. La Société psychanalytique de Paris m'a commandé un récital en hommage à Freud et à son amitié avec Yvette Guilbert. Puis le Freud Museum London m'a confié la correspondance inédite entre la chanteuse et le père de la psychanalyse. C'est à ce moment que j'ai créé "Yvette Yvette Yvette", un spectacle en trois volets. J'ai d'ailleurs joué le premier volet, intitulé "Je ne sais quoi", à Valencia, il y a une quinzaine d'années.

Un peu plus tard, une dame a découvert par hasard le spectacle et m'a contactée. Elle disait avoir un recueil d'Yvette Guilbert à me confier. Quand je suis arrivée chez elle, c'était une malle aux trésors! Il y avait un tas de partitions et de documents écrits de la main d'Yvette Guilbert. C'était incroyable. Enfin, la metteuse en scène Ariane Mnouchkine m'a proposé de jouer le spectacle entier au Théâtre du Soleil, à Paris. Je pensais qu'aucun théâtre n'accepterait de jouer les trois volets. Ce fut formidable.

Cette espèce de 'rap d'antan' (le parlé-chanté), totalement contestataire, marquait une rupture avec les codes de l'opérette, mais aussi avec les codes de l'artiste femme.

Vous évoquez beaucoup la parole et l'émancipation des femmes dans vos spectacles. Comment le parlé-chanté a participé à la libération de la parole des femmes ?

L'un de mes premiers spectacles, "Diseuses", raconte l'histoire du parlé-chanté, d'hier à aujourd'hui. A l'origine, les diseuses étaient des femmes qui faisaient du parlé-chanté. Elles se servaient du langage comme d'une arme. Cette espèce de "rap d'antan", totalement contestataire, marquait une rupture avec les codes de l'opérette, mais aussi avec les codes de l'artiste femme. Pendant longtemps, celle-ci était associée à une prostituée, une courtisane.

Très engagée sur la question des femmes, Yvette Guilbert s'est démarquée de ce carcan social en refusant de chanter selon ces codes pré-établis. Elle s'est appropriée le parlé-chanté pour s'exprimer autrement. Au début, son succès en a pâti car elle refusait de mettre des bijoux, de montrer sa poitrine, de faire des mouvements aguicheurs. Mais en s'accrochant à cette vision nouvelle, elle a ouvert la voie à d'autres chanteuses. Tout comme Yvette Guilbert, Maria Tănase était une femme très engagée. Elle dénonçait les femmes vendues, violées, délaissées, seules. Ce sont des femmes impliquées et féministes, à une période où ce mouvement n'existait pas complètement.

Lors de vos spectacles, vous chantez régulièrement en espagnol. Quels sont vos liens avec l'Espagne?

Beaucoup de choses me ramènent à la culture hispanique. Je suis née en 1961 à Alger, en Algérie. Je suis pied-noir, issue d'une famille très ancienne arrivée là-bas en 1850. J'ai d'ailleurs écrit un spectacle sur ma famille, intitulé "Là-bas, chansons d'allerretour". J'y aborde le fait que les origines des pieds-noirs ne sont pas uniquement françaises, mais aussi multiculturelles. Il y avait beaucoup d'Italiens, de Catalans, de Minorquins, d'Espagnols, de Grecs, etc.

A l'époque, nous parlions ce qu'on appelle le pataouète, un mélange de toutes ces langues. Ma mère parlait aussi couramment l'espagnol, donc ma sœur et moi avons entendu cette langue depuis petites. Nous avions également de la famille émigrée venue d'Argentine et de Cuba. Dans ce spectacle, je parle de Minorque et de ces origines mélangées. Ma mère et ma grand-mère y allaient très souvent en vacances. Quand j'ai découvert Minorque il y a maintenant 25 ans, je me suis sentie tout de suite chez moi, parce que c'est la même culture, les mêmes femmes, la même cuisine, les mêmes lumières. Je m'y rends très souvent. C'est aussi un peu ma terre.

@Marche la route/ LÀ-BAS, CHANSONS D'ALLER-RETOUR, Théâtre de l'Epée de bois, Théâtre du Soleil.

Vos spectacles mélangent souvent plusieurs langues. Qu'apporte cette multiplicité linguistique sur scène ?

J'aime beaucoup le mélange des langues. Cela donne une mixité au répertoire. Dans un spectacle, il faut pouvoir entendre la langue d'origine, qui fait partie intégrante de la musique et de la musicalité des mots. Cela permet d'entrer en contact avec le public et de sortir le spectacle de sa zone de confort. Sans elle, on n'a pas accès à l'univers musical dans son entièreté.

Par exemple, dans les chants de Maria Tănase, je trouve que la langue roumaine est par moment indispensable. A l'inverse, je donne toujours des éléments de traduction en français au public, de manière à ce qu'il comprenne la beauté de la langue, et ce, peu importe le pays où on joue. Par exemple, dans "Là-bas, chansons d'aller-retour", nous chantons en espagnol, mais il y a une partie traduite en français. J'ai aussi fait les traductions et adaptations en français des chansons de Maria Tănase, parce que ses textes sont magnifiques. Je tiens absolument à ce que cette poésie prenne vie sur scène.

PARIS BUKAREST, créé à l'Institut Français de Casablanca.

Vous êtes passionnée de voyage. Pourquoi est-ce si important pour vous de jouer à l'étranger, notamment en Espagne?

C'est toujours important pour moi de venir jouer en Espagne. J'avais beaucoup aimé jouer à Valencia. De manière générale, c'est important pour nous de jouer à l'étranger. Cela permet de faire grandir et évoluer le spectacle. Par exemple, du point de vue de la scénographie, le spectacle "Paris-Bukarest", que nous avons présenté au Museu de la Història de València ce vendredi, a également été joué en Afghanistan, en Arménie, au Maroc et au Portugal. Au Maroc, nous nous sommes retrouvés à jouer dans des espaces aux configurations différentes de celles du théâtre où le spectacle a été créé. En Afghanistan, nous avons joué dehors, sur les marches du lycée Malalaï, à Kaboul. Tout cela fait évoluer le spectacle, le menant petit à petit à maturité.