

Objectifs : L'élève apprend à connaître le contexte historique d'un style musical et mesure les enjeux de son engagement

« **Swing Kids** » est un long métrage américain réalisé en 1993 par **Thomas Carter (1953)** mais tourné à Prague en république tchèque.

Contexte historique lors de la création du film : la question **allemande** n'a été résolue **qu'en 1990 avec sa réunification** suivie de l'éclatement de l'URSS en 1991. C'est à cette époque que le régime va se démocratiser.

Synopsis : Hambourg, **1939**. L'Allemagne nazie entre en guerre et recrute parmi la jeunesse allemande. Mais un groupe de jeunes, **les Swing Kids**, se rebelle par le biais du jazz, musique rythmée venue **des Etats-Unis** et ose s'opposer aux puissantes autorités qui les entourent. Peter et Thomas, deux Swing Kids, après un vol de radio, sont enrôlés dans les **jeunesses hitlériennes**. Les deux amis vont devoir choisir entre leur propre liberté ou la loyauté au **Troisième Reich**.

CONTEXTE HISTORIQUE

Le film s'inspire de l'histoire vraie de **jeunes Allemands** (« **swingjugend** ») sous le **IIIème Reich (seconde guerre mondiale)** qui prônaient l'« **American way of life** » (mode de vie Américain). Ils écoutaient du **Jazz** des Etats Unis, **dansaient le Lindy Hop**, avaient les cheveux longs, s'habillaient à l'Anglaise, et étaient en opposition aux idéologies racistes et antisémites du nazisme et à l'endoctrinement dans les « **Jeunesses Hitlériennes** » (dans les années 30, la jeunesse est militarisée, endoctrinée et fanatisée par les autorités qui les entourent).

En France : Le mouvement « **Zazou** » dans les années 40 sera l'équivalent des « **Swing kids** » en Allemagne. Il s'agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements à l'Anglaise, cheveux longs, parapluie, et affichant leur amour du **Jazz (Boris Vian)**. Pendant l'occupation, les « **zazous** » exprimèrent leur anti-conformisme et **opposition au régime de Vichy** en organisant des concours de danse. Lorsque les lois raciales de Pétain et Hitler obligèrent les Juifs à porter l'étoile jaune, certains « **zazous** » s'affichèrent avec une étoile jaune marquée « **zazou** », « **swing** » ou « **goy** ». Ils furent arrêtés et conduits au camp de Drancy pour « **turpitude morale et décadence** ». Les « **zazous** » sont devenus l'ennemi n°1 des jeunes fascistes des **Jeunesses Populaires Françaises** (Ministère de la Jeunesse créé en 1940 par le régime de Vichy) dont le slogan était « **scalper les zazous** ». Des rafles eurent lieu et les « **zazous** » entrèrent dans la clandestinité.

Les « **zazous** » étaient contemporains d'un mouvement littéraire et philosophique, « **l'existentialisme** » (**Jean-Paul Sartre**) qui considère que chaque être humain est **libre et responsable de ses actes** et de ses choix.

CONTEXTE ARTISTIQUE

Le régime nazi étant une **dictature**, la presse, la radio, le cinéma et la musique étaient très surveillés et soumis à la **censure**. Dès 1933, les programmes de musique seront contrôlés à la radio et une loi Allemande exigera que les musiciens soient déclarés et enregistrés.

Le Jazz est une musique de divertissement **haïe par les nazis** pour des raisons idéologiques et raciales. En effet, issu du **Blues noir américain** (des « **sous-hommes** » pour Hitler), il est « **désordre, déséquilibre, cacophonie** » **musique « dégénérée »** selon les nazis. **Le Jazz symbolise en effet la spontanéité, la liberté (improvisation), l'individualité, l'internationalité, bref, l'opposé de la rigueur, de la précision et de l'ordre nazi.** Malgré les interdictions, on continue à jouer et écouter du Jazz clandestinement.

L'Art « dégénéré » (« Entartete Kunst ») : C'est ainsi qu'entre 1933 et 1945 les nazis appelaient l'art qui ne correspondait **pas aux normes et aux critères de l'art officiel** Allemand. Aux yeux d'Hitler, la décadence qui règne au niveau de l'art prépare la décadence qui touchera bientôt la nation toute entière. Au nom de la pureté de la race aryenne, **des compositeurs Juifs ou noirs** seront interdits de diffusion (**Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington**). Ecouter ces compositeurs sous le IIIème Reich était considéré comme **un acte de résistance**. Les disques des compositeurs interdits seront **vendus clandestinement** (disque glissé dans une autre pochette).

Inversement les nazis feront un **usage courant de la musique de Richard Wagner**, musicien allemand du 19ème siècle (époque romantique) qui était **antisémite**.

Les musiques du film : Ce sont **principalement des musiques du jazz** de l'époque. Quand ce n'est pas le cas, **Thomas Carter** a fait appel au **compositeur James Horner** qui a **créé des musiques aux ambiances sombres, inquiétantes rappelant des mélodies de Richard Wagner.**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le **Lindy-hop** est un mélange de plusieurs danses provenant des quatre coins **des Etats-Unis** : le charleston, le Texas-tommy, le Black-bottom et le Turkey-trot. C'est une **danse de couple acrobatique** pratiquée sur des musiques de jazz swing. La part d'improvisation personnelle y est **importante**. Il existe différents styles de Lindy-hop... Cette danse s'est développée dans la communauté noire américaine vers la fin des années 1920. Elle serait l'**ancêtre du rock acrobatique**. Le danseur **George « Sharty » Snowden** donna le nom à cette danse après la traversée d l'atlantique par l'**aviateur Charles Lindbergh** surnommé « **Lindy** ». **Proscrite par les nazis**, cette danse était considérée comme dévergondée et associée aux noirs, aux anti-allemands. Lors de rafles, les **swingers** étaient amenés dans des camps de travail ou de concentration pour la **jeunesse rebelle**. **Frankie Manning (1914-2009)** ambassadeur du Lindy hop, fut une source d'inspiration pour des milliers de danseurs dans le monde du swing.

HISTOIRE DE L'ART

Repères historiques et culturels : « **L'art dégénéré** »

Autoportrait au passeport juif (1943)
Félix Nussbaum
(1904-44)

Affiche sur l'art dégénéré
« **Entartete Musik** »

Zazou à l'attitude dégingandé, veste à carreaux et parapluie fermé qu'il pleuve ou qu'il vente.