

La Compagnie du Mage

Compagnie Théâtrale et Musicale

Direction : Jean-Paul Bouron

La Compagnie du Mage

présente

TO BE OR NOT TO BE

Mise
en
scène

Jean-Paul BOURON

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

SOMMAIRE

Distribution	3
ERNST ou ne pas ERNST	4
Adapter "TO BE OR NOT TO BE" au théâtre.....	4
"TO BE OR NOT TO BE" en France.....	5
"TO BE OR NOT TO BE" en musique.....	5
La mise en scène.....	5
Le metteur en scène.....	6
Le chef d'orchestre	8
L'orchestre – AD LIB	9
Synopsis.....	10
Photos	11
Fiche technique.....	12
Contacts.....	13

TO BE OR NOT TO BE
par La Compagnie du Mage

Distribution

Cette troupe est née de la rencontre de comédiens, chanteurs et musiciens professionnels

Sacha Boutry
Directeur du Théâtre Boutry (a une vision personnelle d'Hamlet)

Francis Perrin

Madeleine Talbot
Grande actrice, femme de Boutry

Professeur Martin
Espion et traître

Colonel Ehrardt
Chef de la Gestapo à Paris

Jean Marant
Lieutenant de l'Armée de l'Air française
Puis des Forces Françaises Libres

Schultz
Souffre-douleur d'Ehrardt

André Raimex
Acteur, chanteur (en fait souvent trop)

Paul Paquet
Confident de Madeleine

Fernand Fabre
A des doutes sur les talents du directeur

Fernand Ledoux
Acteur engagé

Jules Bourbon
Acteur d'importance

Jacques Dreyfus
Acteur engagé

Nicolas Saint Georges

Et l'Orchestre Ad Lib, composé de 18 musiciens sur scène.

Adaptation et mise en scène : **Jean-Paul Bouron**

Direction musicale : **Laurent Goossaert**

Chorégraphie : **Michelle le Bihan**

Costumes : **Jean Maratier**

Décor : **Olivier Prost**

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

ERNST ou ne pas ERNST

“To be or not to be”, en 1942, est parti d’une idée simple que Chaplin avait déjà abordée deux ans auparavant avec "Le Dictateur". A savoir qu’il est possible de rire de tout, des fusillades, des camps de concentration, de Hitler, de la mort. Autrement dit que le rire est une arme terrible, que le grotesque démasque, détruit l’ennemi avec parfois plus de force que l’invective. Mais ce n’est pas tout. Avec ses héros, sa troupe de comédiens à Varsovie en 1939, leur badinage amoureux sur fonds de Shakespeare alors que l’Apocalypse va fondre sur la Pologne et le monde, Lubitsch a compris encore que les nazis étaient aussi d’abjects cabots et que leurs mises en scène idéologiques ne valaient pas tripette. Et comment mieux le démontrer qu’en mystifiant ces pantins sanguinaires par des comédiens professionnels qui se déguisent en SS et tiennent leurs rôles avec autrement plus de force et de conviction ? La "*Lubitsch touch*", cette fois, se faisait politique. On ne cessera d’en rire de peur d’être obligé d’en pleurer.

Adapter "TO BE OR NOT TO BE" au théâtre

Le film "To be or not to be" d’Ernst Lubitsch a été récemment élu par un jury international meilleur film comique de tous les temps. Ce film, réalisé en pleine seconde guerre mondiale (1942) constitue avec "Le Dictateur" de Charlie Chaplin, la satire la plus virulente contre le nazisme. Il a été réadapté par Mel Brooks en 1983.

Hymne à l’Homme et à la Paix, dénonciation de la barbarie, comédie hilarante, "To be or not to be" est aussi un bel hommage au théâtre, que Lubitsch fréquenta comme acteur dès l’âge de 16 ans. Le cinéaste ne rate pas ses congénères dans le portrait qu’il nous présente d’eux, mais il les emplit d’une véritable humanité, d’un vrai amour, en particulier envers les petits, les hallebardiers.

Aussi, il nous a paru évident d’adapter le scénario à la scène. Dès le début, nous sommes dans un théâtre où une troupe répète sa nouvelle pièce, "Nazi folies". Les cabots y abondent, avec à leur tête le couple Sacha Boutry et Madeleine Talbot. Parallèlement, la troupe joue tous les soirs "Hamlet". Madeleine est séduite par un admirateur transi, lieutenant et pilote de bombardier. La pièce "Nazi folies" est toutefois interdite par la censure, car, en dépit de sa valeur artistique (comme en écho au film de Lubitsch), elle "peut blesser Hitler".

L’intrigue est bâtie sur un jeu de masques : pris dans une histoire d’espionnage, les personnages de la troupe de théâtre vont être contraints de jouer un vrai rôle pour sauver leurs vies, en utilisant tous les artifices du théâtre. Les acteurs vont ainsi se trouver embarqués dans la résistance, et la comédie la plus débridée peut se lancer, multipliant les chausse-trappes, les faux – semblants, les déguisements. Le leurre va jusqu’à l’entrée en scène de deux Führer : le vrai et le faux.

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

"TO BE OR NOT TO BE" en France

Le théâtre aura ici plus d'impact que le cinéma car il confronte directement le public à une réalité de son histoire qu'il a l'habitude de ne voir qu'à travers une image cinématographique. Ainsi avons-nous choisi de transposer l'action dans la France occupée de 1939 à 1942 afin de la rendre plus proche à un public français, d'autant plus qu'il jouera aussi le rôle du public de l'époque.

Un grand soin sera apporté à la restitution de l'ambiance d'époque (choix des costumes, du répertoire musical et des décors). Nous souhaitons restituer la richesse de la vie artistique de cette période où, malgré les restrictions et la mise au pas des services de la Gestapo, Paris est restée une ville de repos et de plaisir.

Si les artistes français vécurent dans un monde relativement protégé, il ne faut pas oublier la politique de déjudaisation de la vie culturelle entreprise par les occupants dès leur installation : interdiction des auteurs juifs, mise à l'écart des artistes et des techniciens "non aryens".

"TO BE OR NOT TO BE" en musique

L'originalité de l'adaptation de "To be or not to be" vient surtout de l'ajout d'une part musicale importante, faisant partie intégrante de l'action. Comme la musique du film, l'orchestre va ponctuer la pièce : ouverture, mélodrames, traditionnels yiddish, fanfares et chansons d'époque. La musique originale sera écrite par le jeune compositeur Olivier Darcourt.

Les années d'occupation ont été une riche période pour la chanson française. L'adaptation y présentera parmi les plus beaux airs de l'époque.

L'adaptation permet de lier ainsi plusieurs expressions théâtrales : la comédie, la musique, la danse, le chant. La distribution sera composée d'artistes pluridisciplinaires.

La mise en scène

Le but est de divertir sur un sujet sérieux. La mise en scène veut, en réunissant différentes disciplines artistiques et différentes cultures à travers la musique, qu'elle soit savante, populaire ou traditionnelle, opposer cette diversité au totalitarisme et à l'intolérance. Cette diversité se retrouvera aussi dans le jeu des acteurs de la troupe par opposition à la rigidité militaire des nazis. La parodie va ici remplir son rôle d'exorcisme face aux symboles de ce passé récent.

Le public sera intégré à l'action dès son entrée dans la salle. Il deviendra le public de l'époque. Le théâtre sera ainsi utilisé dans sa globalité comme espace scénique. Le jeu des comédiens dans la salle, les interventions musicales pendant l'entracte ainsi que la scénographie donneront au public l'illusion de se retrouver en 1942. La mise en scène jouera ainsi constamment sur l'ambiguïté entre le théâtre et le réel.

Le directeur du théâtre tiendra aussi le premier rôle de la pièce, accentuant ainsi le jeu de masques. Directeur de la troupe, directeur d'acteur de la " vraie " pièce, faux colonel, faux espion, il renforcera ainsi l'impression d'être ou de ne pas être dans la réalité.

Jean-Paul BOURON

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

Le metteur en scène

Jean-Paul Bouron a l'œil pétillant de celui qui écoute avec attention. C'est pourquoi les acteurs et les chanteurs aiment à lui confier leur rôle et travailler en sa compagnie.

Spécialiste de la production de spectacles pour lesquels il sait compter l'argent et commander à toute une équipe de régisseurs, il reste cependant un homme de théâtre et de mise en scène. Travaillant régulièrement avec le Centre de Musique Baroque de Versailles pour lequel il assure de sa maîtrise nombre de concerts, animations ou opéras, il a toujours derrière l'oreille un costume à proposer ou une tirade à lancer.

Il s'est fait une spécialité du théâtre musical sous toutes ses formes, de la comédie-ballet à l'opérette.

Ces dernières années le virent au Théâtre Montansier pour une production imposante de *To be or not to be* d'après Ernst Lubitsch, avec Francis Perrin.

Il a été conseiller musical pour le film *Vatel* de Roland Joffé, ainsi que pour le téléfilm *Un petit parisien* de Sébastien Grall. Il a été responsable de la musique pour la British Paramount lors du tournage de la série télévisée *Alliés*.

Il organise et met en scène des fêtes baroques, dont la *Réception des Ambassadeurs* et *les Impromptus* au Château de Versailles.

En juin 2000, il a mis en scène *Le Bourgeois Gentilhomme* de Molière et Lully, dans sa version complète jouée, chantée et dansée, avec Howard Crook, Isabelle Desrochers, Olivier Schneebeli et Françoise Denieau, et les membres de sa troupe *La Compagnie du Mage*.

En juillet 2000, il met en scène *Satie rit jaune*, spectacle composé d'œuvres et de textes originaux d'Erik Satie, avec le comédien et musicien Emmanuel Pleintel, à Honfleur, au Moulin d'Andé et à Versailles.

En octobre et novembre 2001, il met en scène une nouvelle production du *Bourgeois Gentilhomme*, avec Jean-Paul Farré dans le rôle titre et la Simphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, pour la partie musicale. Le spectacle est présenté à Versailles, Béziers, Nîmes et Montpellier.

Il conçoit et met en scène différentes animations historiques originales et pleines d'inventions : " *les années 1900* " au Chesnay et dans le Cher, " *Les années Louis de Funès* ", " *Napoléon III et Offenbach* " au château de Breteuil.

En juin 2002, il présente avec sa troupe un spectacle au Potager du Roi de Versailles, sur le thème " *Anciens et nouveaux régimes à Versailles* ".

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

En 2003, toujours au Potager, il conçoit et met en scène "*L'Entente cordiale des Fruits et légumes*", une fantaisie musico-théâtrale composée de chansons et de textes de la Belle Epoque.

En novembre 2003, il met en scène *Les Brigands*, opéra-bouffe de Jacques Offenbach, au théâtre Le Trianon à Paris, avec la troupe des Tréteaux Lyriques.

En juillet 2004, il conçoit et met en scène *Les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles*, grand spectacle itinérant dans les jardins, avec la participation de 200 comédiens, figurants, artistes de rue et feu d'artifice.

L'été 2005, il présente un autre grand spectacle : "*Si Versailles m'était conté*", inspirée de Sacha Guitry, dans les jardins du Château. Plus de 60 000 personnes assistèrent aux représentations qui réunissaient 200 figurants, 100 musiciens, 30 comédiens, artistes de rue, échassiers, chevaux, voitures anciennes, attelages, et se terminaient par un grand final d'artifice. Ce spectacle fit l'objet d'un documentaire pour la BBC.

En novembre 2005, il retrouva la troupe des Tréteaux lyriques pour monter "*Orphée aux Enfers*" d'Offenbach au Trianon à Paris. Les représentations rencontrèrent un grand succès. Il poursuivra l'aventure en novembre 2007, en montant "*la Belle Hélène*" à Paris et au théâtre impérial de Compiègne.

En 2007, il reprend la production de la comédie musicale "*To be or not to be*", d'après le film d'Ernst Lubitsch à Versailles et au Chesnay.

En 2008, il fonde sa propre compagnie, **La Compagnie du Mage**, avec laquelle il va produire et diriger une nouvelle version des "*Précieuses ridicules*" de Molière, et "*Monsieur Choufleuri restera chez lui*" d'Offenbach en 2009.

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

Le chef d'orchestre

La direction est pour **Laurent Goossaert** une passion qui ne s'est jamais démentie depuis l'âge de ses études musicales. La richesse des rapports humains que génère cette activité l'attire, le motive et le pousse vers des rencontres, des projets et des aventures humaines et artistiques toujours nouvelles.

Autodidacte tout d'abord, sa rencontre avec Nicolas Brochot fut décisive, tant sur le plan de ses convictions que sur un certain regards qu'ils portent ensemble sur la direction d'orchestre et qu'ils transmettent désormais tous les deux à leurs étudiants de l'école nationale de musique d'Evry.

Laurent Goossaert enseigne également la direction au sein de nombreux organismes de formation en France, et notamment les cefedem, les programmes régionaux de formation professionnelle, et les structures de préparation aux concours.

Il est appelé aussi bien pour les répertoires lyriques que symphoniques et rencontre fréquemment la musique de notre temps, notamment à travers une dizaine de créations (Pablo Cuelco, Wojciech Saudec, Olivier Bensa, Denis Dufour, Pascale Jakubowski...).

Outre ses invitations auprès des orchestres d'étudiants dans les conservatoires, il est maintenant régulièrement appelé auprès de nombreuses phalanges professionnelles en France et à l'étranger. On a pu le voir ainsi à la tête de l'Orchestre de Chambre du Luxembourg, l'Orchestre National du Théâtre de l'Opéra de Iochkar-Ola en Russie, l'Orchestre Symphonique de Séville, l'ensemble Sine Qua Non, l'Opéra de Marseille, l'orchestre symphonique de Kinshasa (République démocratique du Congo).

Il est demi finaliste du concours international de direction d'orchestre de Pescara (Italie).

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

L'orchestre – AD LIB

AD LIB sur une partition de musique est l'abréviation du latin AD LIBITUM pour indiquer :

1. la liberté laissée à l'exécutant quant au mouvement d'un passage, (d'une cadence ou d'un point d'orgue ...), la reprise du mouvement initial étant indiquée par la locution "a tempo"
2. le caractère facultatif d'une partie vocale ou instrumentale.

Jouer ensemble, c'est **AD**mettre que sa **LIB**erté de créer puisse rencontrer celle des autres, c'est **Adh**érer **LIB**rement à un projet de fusion de l'individu dans le collectif, sans que l'individu y perde son âme. Ce qui est **AD LIB** dans la démarche de ces jeunes musiciens professionnels est à rechercher dans les formes que prennent leurs multiples projets, miroirs ha**BIL**es **DAN**s lesquels chacun lit le **BIL**an de ses au**DA**ces.

L'orchestre **AD LIB** est né de la volonté de son violon solo Vincent Bernardon qui a su réunir autour de lui une équipe de musiciens professionnels motivés par le même désir d'allier qualité et plaisir musical. L'orchestre est à géométrie variable et s'adapte à un répertoire très large allant de l'orchestre de chambre (10 musiciens) jusqu'à l'opéra (45 musiciens).

L'association le Kiosque à Musique gère l'orchestre depuis 2005 (contact : Jean-Christophe Raffy : raffy.jchristophe@neuf.fr)

Les musiciens sont heureux de jouer sous la direction Musicale de Laurent Goossaert, présent depuis la création de l'orchestre en 2000.

Depuis son répertoire ne cesse de s'agrandir

- Concerts cordes seules haendel, Telemann, Debussy, Barber, Elgar en 2000 à Wissous (91)
- Concert Vivaldi à Etrechy en 2000
- Bal du second empire en 2001/05 aux châteaux de Ferrière (77), Champlatreux(95), Wissous(91) Lardy(91)
- Concerts le carnaval des animaux et ma mère l'oye en 2001 à Angerville(91), Rungis (91)
- Barbe Bleue d'Offenbach au Trianon à Paris en 2001/02
- La veuve joyeuse de F.Lehar à Méréville (91) Wissous (91) en 2002
- La veuve joyeuse de F.Lehar au Trianon à Paris 2003
- Les brigands d'Offenbach au Trianon à Paris en 2003/04
- L'opéra Faust de Gounod à Méréville (91) en 2004
- Orphée aux enfers d'Offenbach au Trianon à Paris en 2005/06
- La vie parisienne d'Offenbach avec " les baladins " en 2006
- Concert baroque avec des cors de chasse à Wissous en 2007
- La flûte enchantée de Mozart avec " opération "en 2007
- La Belle Hélène d'Offenbach au Trianon à Paris en 2007/08
- Concert à Lardy (91) de musique espagnole en 2008
- L'orchestre participe à des enregistrements pour l'E.S.R.A.DEPUIS 2007

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

Synopsis

En italique : extraits musicaux interprétés dans l'acte

ACTE I - Paris, septembre 1939

La guerre est imminente, Hitler masse ses troupes à la frontière polonaise. A Paris, la troupe du théâtre Boutry répète un spectacle satirique. "Nazi folies". Mais la censure veille. Sacha Boutry en est quitte pour rejouer son "Hamlet".

Extraits de Lohengrin de Wagner

Chansons : "Les fleurs sont des mots d'amour" (Lucienne Delyle) – "Il travaille du pinceau" (Georgius) – "Boum" (Charles Trenet) – "Et tout ça, ça fait d'excellents français" (Maurice Chevalier) – "On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried" (Ray Ventura)

ACTE II - Londres et Paris, mai 1942

C'est la guerre. Certains ont pu fuir en Angleterre. D'autres sont restés à Paris où la censure veille. La troupe Boutry répète son prochain spectacle.

Traditionnel yiddish – extraits de la vie parisienne (air de la veuve) d'Offenbach – chanson : le Vagabond fleuri (Tino Rossi) – "j'attendrai" (Rina Ketty)

ACTE III - Paris, mai 1942

Le grand, l'immense Sacha Boutry va-t-il réussir à tromper l'ignoble traître Martin et à sauver ainsi la résistance française ?

Chanson : "le Chaland qui passe" (Tino Rossi)

ENTRACTE

Le public pourra entendre des chanteurs de rue dans le répertoire de l'époque.

ACTE IV

La grande, l'immense Madeleine Talbot va-t-elle réussir à sauver son mari des griffes de l'ignoble Colonel Ehrardt, chef de la Gestapo ?

ACTE V

La troupe Boutry est mobilisée. Vont-ils réussir à mettre le cap sur l'Angleterre au nez et à la moustache du Führer ? Pauvres anglais ! Boutry leur réserve un Hamlet qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.

Extraits de la Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach (air du Général Poum et "Ah que j'aime les militaires") –

Traditionnels yiddish – "Mazel Tov" –

Fanfares allemandes

Chansons : "Fleur de Paris" (Maurice Chevalier)

TO BE OR NOT TO BE
par La Compagnie du Mage

Photos

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

Fiche technique

La compagnie pour cette pièce est constituée de 36 personnes, 12 comédiens et chanteurs, 18 musiciens, un chef d'orchestre, un décorateur, un costumier, une chorégraphe, une habilleuse et le metteur en scène.

Durée du spectacle : 1h30 environ

Tous publics

Lieux de diffusion : théâtres

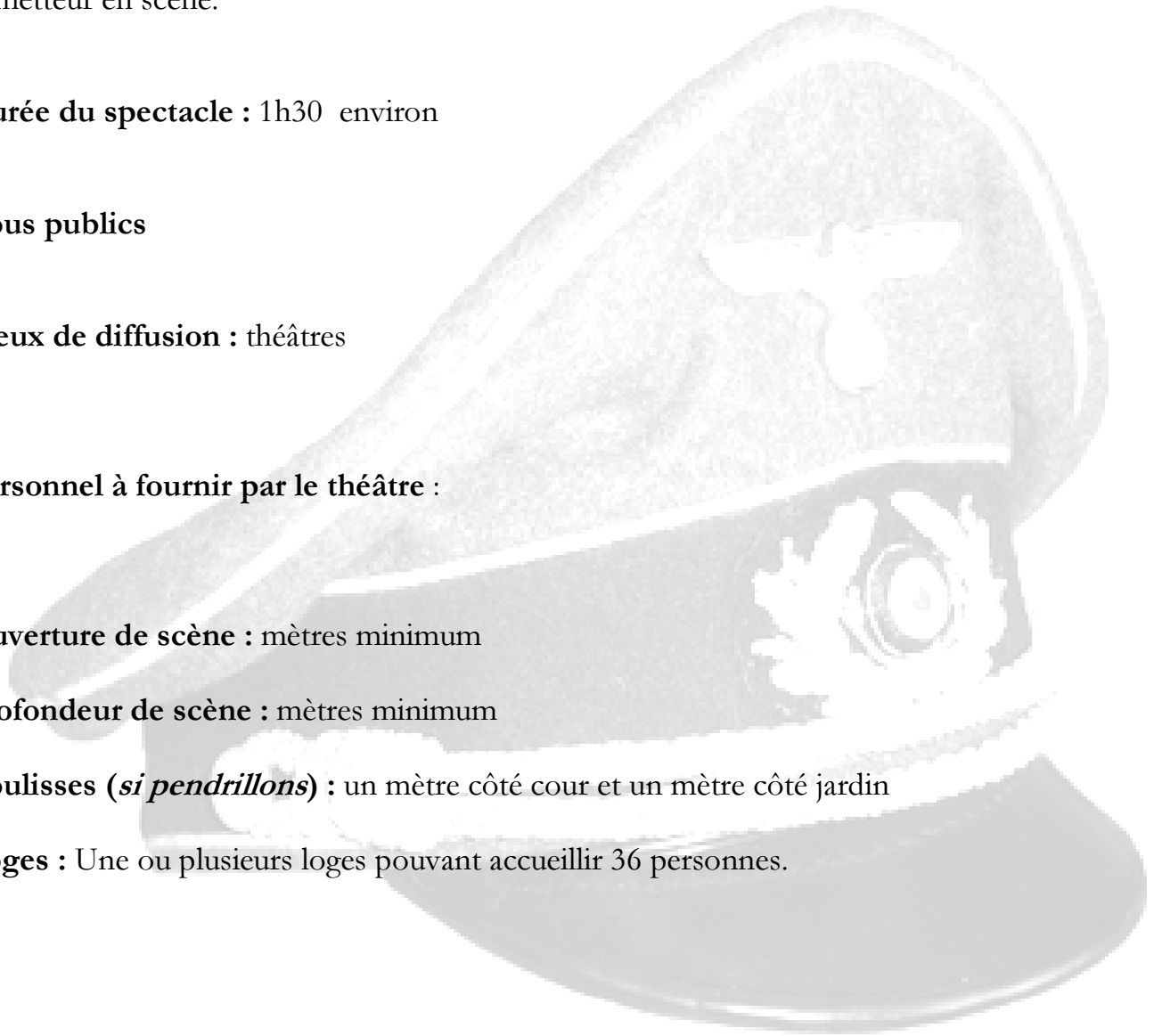
Personnel à fournir par le théâtre :

Ouverture de scène : mètres minimum

Profondeur de scène : mètres minimum

Coulisses (*si pendrillons*) : un mètre côté cour et un mètre côté jardin

Loges : Une ou plusieurs loges pouvant accueillir 36 personnes.

TO BE OR NOT TO BE

par La Compagnie du Mage

Contacts

Production : *La Compagnie du Mage*

Responsable : Jean-Paul BOURON
ipbouron@cmbv.fr / 06.22.20.44.95

Administration

37 rue de Santranges 45360 Châtillon/Loire

contact@lacompaniedumage.com

www.lacompaniedumage.com

Diffusion : Arnaud Millet

millet.arnaud@gmail.com / +33(0)6 19 97 27 70

myspace.com/arnaud.millet