Aries et Arts et Compagnie présentent

THÉÂTRE MUSICAL

QUAND LA GUERRE SERA FINIE

Texte **MARIE CÉLINE LACHAUD**
Musique **NICHOLAS SKILBECK**
Direction musicale **NICHOLAS SKILBECK**
Mise en scène **PATRICK ALLUIN**

Scénographie THIERRY GOOD
Costumes PAULINE PÉNELON
Lumières ERIC CHARANSOL

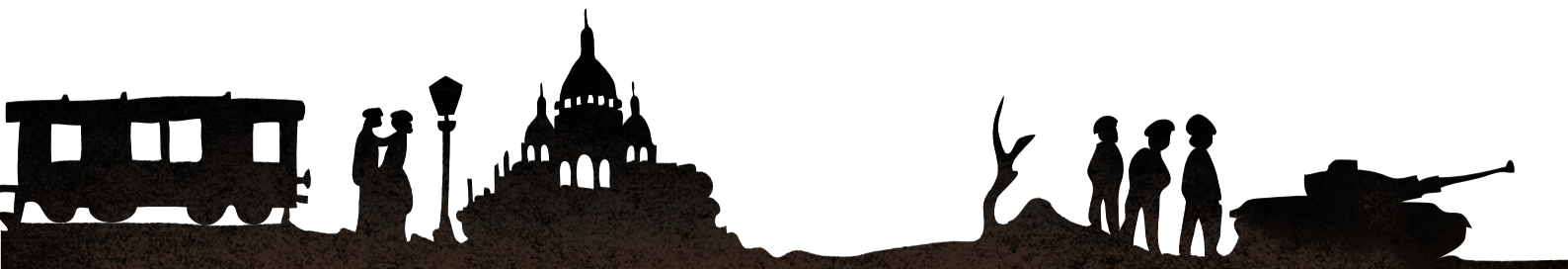
Graphisme : Marie-Anne Abesdris

Opéra de Reims

27 janvier 2022
à 20H
(scolaire 14H30)

www.quandlaguerreserafinie-lemusical.com

Les héros ne sont pas forcément ceux que l'on croit.



L'HISTOIRE

En 1942, entre le cabaret de la Rose Noire à Paris et la gare de Saint-Dizier, six personnes que rien ne destinait à se rencontrer se retrouvent mêlées au sabotage d'un train allemand. Lucile, une jeune secrétaire aux Chemins de Fer, Fanfan, son frère, pétainiste, Gilbert leur ami, cheminot communiste, Rupert, un officier allemand, Nini sa maîtresse, chanteuse de cabaret, Etienne, son fils mal aimé, et Norah, une agent de Londres, vont se croiser, se déchirer, s'aimer, se trahir... Dans le même temps, le facteur Gaby fait voyager des saucissons dans des valises pour les vendre au marché noir avec la complicité du porteur Célestin.

Certains mourront, d'autres sortiront grandis de cette aventure. L'époque est sombre, les héros pas forcément ceux que l'on croit.

POURQUOI CETTE HISTOIRE ?

En 1942 la domination nazie s'étend sur l'Europe. En France cette période a suscité beaucoup d'interrogations et de doutes aujourd'hui encore non résolus. Collabo, résistant, les rôles ont été distribués par l'Histoire de façon tacite. Mais comment choisir son camp ? Avait-on le choix, mesurait-on les conséquences ? Destin ou fatalité ? Qu'aurions-nous fait à leur place ? Ce sont ces questions, au-delà du temps, que pose Quand la guerre sera finie. Comment résonnent-elles aujourd'hui ?

LE SPECTACLE EN GRANDE FORME

La configuration du spectacle qui est créé à l'Opéra de Reims, comprend, en plus des 4 musiciens, un chœur d'Arts et Compagnie sous la direction du chef de chœur Stéphane Candat.

Photos © Arnaud Eluere

Photos © Arnaud Eluere

Représentations Saint Dizier - Avril 2018 - **Mise en espace : Patrick Alluin**

Comédiens : Marie Oppert/ Baptiste Famery / Cloé Horry/ Olivier Ruydavet/ Julien Mior/ Sophie Delmas/ Edouard Thiebault/ Mathieu Brugot

Photos © Arnaud Eluere

Comédiens : Marie Oppert/ Baptiste Famery / Cloé Horry/ Olivier Ruydavet/ Julien Mior/ Sophie Delmas/ Edouard Thiebault/ Mathieu Brugot

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

LES INTERPRETES

Lucile : **Clara Poirieux**
Interprète dans différents comédies musicales à Paris et Avignon, elle est Juliette dans la comédie musicale *Romeo et Juliette* pour la tourne asiatique 2018 - 2019

Fanfan : **Baptiste Famery**
Auteur-interprète et compositeur de *Barbe Bleue* et *Waterloo*, il est aussi directeur vocal pour *Les Choristes* aux Folies Bergères. Il fait partie de l'équipe de *Quand la guerre sera finie* depuis 2016.

Nini : **Mathilde Hennekinne**
Comédienne Chanteuse, elle fait ses débuts dans *Chance!* puis joue notamment dans *La Périchole* (Chaillot), *Raiponce et le prince aventurier* (Porte Saint Martin)), *Anna Karenina* (Théâtre 14)). En 2019 elle est à l affiche de *Michel for ever* (Poche Montparnasse) et de *Quand la guerre sera finie* au théâtre Lepic.

Etienne : **Mehdi Vigier**
Interprète de comédies musicales tant à Paris *The full Monty* (Comédia), *Un chant de Noel* (Artistic Athévins), *La dame Blanche* (La Renaissance), qu'en tournée en Italie pour *Le bossu de notre dame*. En 2020, Il co-écrit et interprète *Celestine* et *La tour des nuages* (Comédie Nation).

Norah : **Marion Préïté**
Comédienne chanteuse, elle a joué notamment dans *Les aventures de Tom Sawyer* (Mogador), *Comédiens* (La Huchette) pour lequel elle a obtenu le trophée de la Comédie Musicale (révélation féminine). Elle joue dans *Contretemps* (Studio Hébertot) qui sera repris au Festival Off d'Avignon 2022.

Gilbert / Maurice : **Sébastiao Saramago**
Habitué des comédies musicales dont *We will rock you* (Casino de Paris), *Flash dance* (Palais des Sports), *Les aventures de Tom Sawyer* (Mogador), *La petite fille aux allumettes* (La Renaissance), *Siddartha* (Palais des congrès) et *Quand la guerre sera finie* (théâtre Lepic).

André / Gaby : **Fabrice Todaro**
Il débute à 8 ans et affiche depuis plus de 100 rôles à son répertoire dont *Mme Doubtfire*, *Le Père Noël est une ordure*, *La Vie Parisienne*, *La Périchole*, *Grease*, *Titanic*, *La Mélodie du Bonheur*, *Oklahoma*, *My Fair Lady*, *Hello Dolly*, *Show Boat*, *Les Misérables*, *Cats* et *Sister Act*.

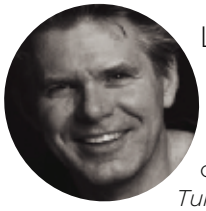
Rupert / Célestin : **Mickael Alkemia**
Depuis 2016, interprète de musical dont *les Miz* (tournée Europe/Asie), *Rent*, *Clémenceau* (Palais des Congrès), *Bel-Ami* (Gymnase/Marigny) et bientôt *Merlin, la légende musicale* (Folies Bergère) et *Quand la guerre sera finie*, à l'Opera de Reims.

MUSICIENS :

Pianiste : **Nicholas Skilbeck**
Pianiste : **Jonathan Goyvaertz**
Percussionniste 1 : **Vincent Decrocq**
Percusionniste 2 : **Quentin Camus**
Ingénieur son : **Frédéric Dubas**

L'AUTEURE : **Marie Céline Lachaud**

Marie Céline est une artiste française qui vit à Paris. Auteur et interprète, **Grand Prix de l'Académie Charles Cros**, elle écrit des comédies musicales, des pièces de théâtre, des livres et des chansons. Ses œuvres -dont plusieurs ont été adaptées en Anglais- rencontrent un large public tant en France qu'en GB, aux USA et au Canada. Elle a écrit et joue une série de monologues, dont *Tribulations Transsibériennes* et *Un jour j'irai à Compostelle*, à Paris, en tournée en Europe et dans différents festivals dont Avignon Off, Edinburgh Fringe et Montréal Fringe. Elle termine l'écriture d'un roman *Ma mère préférait les garçons*. Depuis 2016 elle est productrice associée d Aries pour le spectacle *Quand la guerre sera finie.*



LE COMPOSITEUR et DIRECTEUR MUSICAL : **Nicholas Skilbeck**

Nicholas, diplômé de l'Académie Royale de Musique de Londres, est un directeur musical et un compositeur. Il est le superviseur musical de *Tina Turner the Musical* à Broadway (2019 Lunt Fontanne Theatre) et à Londres (2018 Aldwich Theatre). Il a été nominé aux Olivier Awards 2018 pour sa collaboration à *Follies* au National Theatre. Il a d'autre part dirigé *Charlie et la chocolaterie* en 2017 à Broadway puis en tournée. Les autres productions auxquelles il a participé en tant que directeur musical sont notamment *Before the Dawn* de Kate Bush (Hammersmith Appolo), *Gypsy* (Savoy), *Sweeney Tod* (Adelphi), *Sister Act* et *Chitty Chitty Bang Bang* (London Palladium), *Charlie and the Chocolate Factory* (Drury Lane), *Billy Elliot* (Victoria Palace Theatre), *Mama Mia* (Prince Edward Theatre), le spectacle *Victoria Wood –All it again* (Royal Albert Hall). *Quand la guerre sera finie* est sa première œuvre de collaboration avec un auteur français.

LE METTEUR EN SCÈNE : **Patrick Alluin**

Elève du cours Simon, Patrick débute à la Comédie Française comme choriste, dans *La vie parisienne* et *Le Bourgeois Gentilhomme* puis intègre la Cie Colette Roumanoff où il joue Molière et Shakespeare. Ses premières mises en scène sont *Dragons et merveilles* (Gymnase) et *Ulysse, l'Odyssée fantastique* (Théâtre Michel). Il monte ensuite deux comédies musicales, *Epouse moi* (Théâtre Le Méry) et *Le petit manège de Nicolo*. En 2012, il fonde le Mireno Théâtre. Il y met en scène *Liliom* (Espace Rachi), *La seconde surprise de l amour* (Petit Parmentier, Neuilly), *Les caprices de Marianne* (Avignon Off 2016/Ciné 13) et *Le Baladin du monde Occidental* (Avignon Off 2018 et tournée). Depuis 2019, il joue dans *La Cantatrice Chauve* à la Huchette. En 2021, il met en scène *Exit* (La Huchette) et *La ménagerie de verre* (Essaion). Depuis 2018 il est le metteur en scène de *Quand la guerre sera finie*.

L'ORCHESTRATEUR : **Thomas KELLY**

Directeur musical, orchestrateur et compositeur anglais. En tant qu'orchestrateur il a travaillé en particulier pour *The Wind in the Willows* (tournée UK et London Palladium), *Half a Six Pence* (Chichester Festival), *Jekyll and Hyde* (Old Vic), *Don Quixote* (R S C), *The King and I* (Royal Albert Hall) et *Tina* (Aldwich Theatre). En tant que directeur musical il a collaboré à *St George and the Dragon* (National), *Much ado about nothing* (R S C), *Gypsy* (Savoy /Chichester Festival), *The Beautiful Game*, *Into the Woods* (Regents Park), *Sweet Charity* (Menier).

CRÉATION LUMIÈRE : **Eric Charansol**
SCÉNOGRAPHIE : **Thierry Good**
CRÉATION COSTUMES : **Pauline Pènelon**

CE QU'EN DIT LE METTEUR EN SCÈNE ...

*Œuvre foisonnante tant par la forme que sur le fond, **Quand la guerre sera finie** surprend par sa capacité à générer un univers profondément cinématographique. Les scènes y sont courtes et alertes, la musique dramatique dans le sens où elle est continuellement au plus proche de l'action, et le scénario nous entraîne dans une multitude de lieux. Il s'agira de transmettre cet élan sur un plateau de théâtre, en travaillant la mise en scène dans une dynamique de fondus enchaînés.*

Pour cela, la scénographie offrira à voir, sur fond noir, 3 praticables, disposés en équerre au centre du plateau. Générant différents espaces, hauteurs, configurations, elle nous permettra alors de passer, en une seconde, d'un lieu à un autre, par le simple jeu des lumières. Ces dernières seront compartimentées de manière à n'éclairer que des portions d'espace, et permettre de passer, en un clin d'oeil, de l'une à l'autre. Parfois, on éclairera deux portions en même temps. Il nous faudra toujours donner la sensation d'images qui se succèdent à rythme effréné, dans une totale fluidité.

D'autre part, le spectacle nous invite à suivre le parcours une galerie de personnages volontairement archétypaux. On y croise une ingénue qui monte à Paris, une femme fatale jouant double jeu, une chanteuse mère-fille et amoureuse d'un SS, un sympathique garagiste père de substitution pour sa petite soeur, un directeur de cabaret en secret chef de la résistance, et plein d'autres grandes figures humaines encore. Chacun est confronté aux tourments de l'histoire et à ses propres passions intimes. De tout cela se dégage un souffle romanesque que nous allons magnifier en en accentuant l'aspect « hollywoodien ».

Qui dit Hollywood dit glamour. Nous renforcerons le caractère rétro du contexte historique. Pour cela, nous développerons une ligne de costumes, de coiffures, d'accessoires, au plus proche de la réalité au niveau des formes, mais dans une vraie recherche esthétique au niveau des couleurs. Le but sera de valoriser physiquement les interprètes, de mettre en valeur leur sensualité, leur pouvoir de séduction, pour nous amener au plus près de leur tourments. L'utilisation des lumières, et leur impact sur les costumes au coeur de notre « boîte noire », apportera la touche nécessaire de modernité, voire d'intemporalité. Nous évoluerons dans une sensation des années 40, mais notre histoire restera universelle.

*Enfin, **Quand la guerre sera finie** mêle la petite histoire à la grande. Nous aurons sur le plateau 8 comédiens, à la fois interprètes de leurs rôles respectifs et membres d'un choeur qui représentera la foule, la résistance, l'humanité tout entière. Nous travaillerons, dans la mise en espace, sur la notion d'image d'épinal, pour donner à cette histoire pleine de rebondissements le souffle épique nécessaire.*

Patrick Alluin

CE QU'ILS EN DISENT

L'auteur ...

Quand la guerre sera finie *est une histoire à part dans ma vie d'auteur. Elle est arrivée un soir comme une bourrasque avec une force inconnue, et m'a emmenée avec elle.*

Il m'a fallu trouver la forme idéale pour traduire au plus juste, tous ces sentiments extrêmes que vivent ces personnages ordinaires confrontés à des situations qu'ils n'ont pas choisies.

Ma rencontre avec le monde musical de Nicholas Skilbeck m'a donné envie d'explorer avec lui la forme du théâtre musical anglo-saxon, si différent de mon écriture habituelle. J'ai appris à tisser le texte avec la musique, d'une manière nouvelle, en me laissant guider par les émotions des personnages. J'ai aimé ces moments où la musicalité des mots donne le rythme, où la musique fait émerger les mots comme des vagues. L'œuvre nous a portés autant que nous l'avons portée.

J'ai accompagné Lucile, Etienne, Fanfan, et les autres dans leurs doutes, leur courage, leurs lâchetés, leurs malentendus à aimer. En me révèlant leur humanité, ils m'ont rapproché un peu plus la mienne, et j'espère qu'il en sera de même pour le public de « Quand la guerre sera fine ... »

Marie Céline Lachaud

Le compositeur ...

Je pense souvent que les personnages de Quand la guerre sera finie ont écrit leur propre musique. Leur force émotionnelle est tellement forte. Ils aiment vivre, ils ont peur de mourir, ils trahissent, ils espèrent et ils doutent. La musique jaillit d'eux comme un courant irrésistible. Donc ils chantent ; pour exprimer leur joie, leur peine, pour proclamer ce qu'ils sont.

J'ai travaillé dans la comédie musicale toute ma vie. Ce que j'adore dans ce genre, c'est la façon dont les personnages sont libres de se déplacer entre le monde concret des mots et des actions et le monde abstrait et émotionnel de la musique. Quand ces mondes s'unifient la communication avec le public est totale, viscérale, émotionnelle et primale. C'est tout à fait vrai pour « Quand la guerre sera finie... »

Dans la musique, j'ai essayé de refléter la diversité de l'histoire : les chansons d'amour tendres, les chœurs héroiques, les duos torturés et surtout une envolée cinématographique et épique.

J'espère, comme chaque compositeur, que mon sceau est unique. Mais je suis content de reconnaitre les influences des autres: Sondheim, Schwartz, Weill, Verdi, Puccini, Brel, Hermann et Legrand.

Ces personnages, rêvés par Marie Céline, sont avant tout humains, extraordinaires et fragiles à la fois. Ils m'ont beaucoup ému et je souhaite simplement que leurs histoires et leur musique fassent de même pour le public qu'ils rencontreront.

Nicholas Skilbeck

Critiques Festival Off AVIGNON 2017

Représentations au Nouveau Ring. Mise en scène : Christophe Luthringer

MEDIAPART

L'OEIL D'OLIVIER *(9 juillet)*

« ..Sans hésiter laissez-vous tenter par cette comédie musicale, cette tragédie humaine qui rappelle à nos mémoires endormies ces temps sombres depuis longtemps révolus où des hommes, des femmes se battaient pour la liberté, pour plus d'humanité. Un joli moment de théâtre aux mélodies vibrantes, aux chants bouleversants ! »

TONY COMEDIE *(27 juillet)*

UN COUP DE COEUR !

Qui n'a pas rêvé de la création d'un véritable musical en France ? L'heure a peut-être sonné avec Quand la guerre sera finie ! Si le compositeur est anglais et directeur musical à Londres et et Broadway, l'auteure et la production sont françaises. Le casting est formidable, l'écriture est belle et poétique, les chansons font avancer l'action et les chœurs de l'ensemble sont poignants.

Vaucluse matin

(….) les personnages ont la grandeur et la complexité de ce que peut faire redouter cette période de l'Histoire. Et les comédiens incarnent leur rôle avec une force qui arrache les larmes.

FOLLES CHRONIQUES *(17 juillet)*

Sur scène, sans renfort de décors savants, ce sont les artistes au sommet de leur art qui interprètent avec brio cette histoire. En sortant de la salle, on se tait. Il n'y a pas de mot pour exprimer la beauté du spectacle que donne cette équipe. Un must see du OFF 2017.

REGARDEN COULISSE.com *(14 juillet)*

« ...Les influences anglo-saxonnes du compositeur Nicholas Skilbeck, directeur musical à Londres, donnent un résultat d'exception. Les comédiens, excellents, créent un ensemble de personnages très humains, imparfaits et imprévisibles, auquel on se lie aisément. A travers ce récit plein d'espoir, le musical émeut par sa brutale simplicité... »

AVIGNON FESTI.TV DU OFF *(19 juillet)*

Les huit interprètes réalisent sur scène une véritable prouesse de chant et de jeu, accompagnés par un pianiste infatigable. Les morceaux s'enchainent avec fluidité, les dialogues entre les personnages ne manquent jamais d'humour malgré le cadre pesant de la guerre. (….) Un spectacle dans lequel on se laisse volontiers emporter.

La Provence Un vrai coup de cœur *(20 juillet)*

Tous les acteurs-chanteurs sont remarquables, Lucile (Marie Oppert) par 'l'insolence' de sa grâce et juvénile beauté et son propre talent (….). La qualité de la musique, de la mise en scène, le choix des costumes, concourt à faire de cette tragédie-musicale un véritable chef d'œuvre. Le choc artistique et émotionnel ne vous épargnera pas.

La Compagnie Aries, fondée en 2006, produit et diffuse des spectacles vivants, en France, en Angleterre et au Canada. En 2017 elle a produit au Festival Off d'Avignon une version à 8 interprètes du musical *Quand la guerre sera finie*. Depuis 2018 elle travaille avec le metteur en scène Patrick Alluin à développer différentes configurations de spectacles pour *Quand la guerre sera finie*. Ainsi en plus d'une version à 8 interprètes, ont été créées une version augmentée avec chœurs et orchestre (Saint-Dizier avril 2018) ainsi qu'une adaptation à 3 interprètes (Théâtre Lepic - Paris 2019/2020), toutes les 3 disponibles en diffusion.
www.compagnie-aries.com

Arts et Compagnie, une association créée en 2015 par Valérie Deal, développe des activités artistiques pluridisciplinaires autour des arts de la scène. Elle propose des ateliers, des stages pour enfants et adultes et intervient aussi en milieu scolaire. Elle crée es spectacles et des évènementiels théma-tiques. Elle organise aussi de Masterclass avec des artistes de renommée internatio-nale tels Dorel Surbeck, Raphael Sanchez et Steve Zee. Elle porte le projet de création de *Quand la guerre sera finie* à l'Opera de Reims en coproduction avec la Compagnie Aries.

CONTACTS PRODUCTION :

Reims : Valerie Deal 06 03 51 50 03
musicalqlg@gmail.com
Paris : Marie Céline Lachaud 06 62 78 63 81
mceline.lachaud@orange.fr

AVEC LE SOUTIEN DE : La Ville de Reims, l'Opéra de Reims, le Département de la Marne, La Région Grand Est, l'ONACVG, le Souvenir Français et Les Champagnes Taittinger

www.facebook.com/quandlaguerreserafinie
www.quandlaguerreserafinie-lemusical.com