CINÉ-CONCERT
GRAND REX

13 JANVIER 2023
À 20H

ouverture des portes dès 19h

D'UNE GUERRE L'AUTRE
1914-1945

Avec **Marilou Aussilloux**
Et **Julien Frison,** de la Comédie-Française
Orchestre symphonique de la **Garde républicaine**
Direction **François Boulanger**
Un spectacle de **Serge de Sampigny**

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
Gendarmerie nationale
Garde Républicaine
Commission européenne
la ligue de l'enseignement
DEL DUCA
fondation d'entreprise
mgen
Gueules Cassées
histodoc
MINISTÈRE DES ARMÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ecpad

RÉSUMÉ

Avec le conflit ukrainien, le **retour de la guerre** inquiète de nouveau l'Europe. Comment empêcher l'embrasement, comme lors de la première moitié du vingtième siècle ? C'était hier, entre 1914 et 1945... Notre spectacle « *D'une guerre l'autre* » s'adresse aux jeunes. Il sera créé le vendredi 13 janvier 2023 au Grand Rex, **devant 2200 lycéens** de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, des Yvelines et de Paris. Issus de **31 lycées** technologiques et généralistes, symboles de la diversité de la jeunesse française, les élèves seront placés dans les yeux de leurs arrières-arrières-grands parents, pour tenter de tirer les leçons d'une époque terrible.

Ce spectacle s'articule autour de deux lieux de mémoire : **Verdun et Auschwitz**, avec un détour par **Rome** où Mussolini a pris le pouvoir dès 1922. Il dénonce les engrenages qui mènent les sociétés au fanatisme et confronte les adolescents au processus de déshumanisation des sociétés modernes, passant de l'anéantissement des soldats sur le champ de bataille à l'extermination des civils dans des usines de mort. Au nom d'une idéologie, d'une « *race* », d'une nation.

Placé sous le patronage de la **Commission européenne**, ce spectacle a la forme du ciné-concert. Il découle de trois documentaires de Serge de Sampigny: « *Verdun, ils ne passeront pas* », « *Mussolini, le premier fasciste* », « *Dans la tête des SS* ». Il repose aussi sur la puissance de notre musique, le compositeur Patrice d'Ollone ayant conçu beaucoup plus qu'une musique de film : un voyage dans le vertige de notre histoire, au milieu des mythes et représentations culturelles de l'époque. Sur la scène du Grand Rex, François Boulanger dirigera les 74 musiciens de l'Orchestre symphonique de la **Garde républicaine**, tandis que sur l'écran défileront des images tirées des trois documentaires. L'actrice Marilou Aussilloux et l'acteur Julien Frison, de la Comédie française, liront des lettres écrites entre 1914 et 1945 par de jeunes Français, Belges, Allemands et Italiens.

En partenariat avec Ligue de l'enseignement, avec le soutien du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire, de l'Association des Gueules cassées, de la Fondation del Duca, de la Fondation Maginot, de la Fondation La Poste et de la MGEN, ce spectacle sera précédé d'**ateliers pédagogiques** proposés aux professeurs des lycées-partenaires et sera suivi le 19 avril 2023 d'une **table ronde** à Sciences-Po Paris sur la *Pax europeana* depuis 1945.

DE VERDUN A AUSCHWITZ

Un voyage dans l'effroi... D'un côté, l'anéantissement des soldats sur le champ de bataille ; de l'autre l'extermination de civils dans des usines de mort. Un quart de siècle seulement les sépare. Rien de comparable, certes, entre le comportement courageux des soldats de la Première Guerre mondiale et celui des nazis qui exterminaient lâchement leurs victimes dans les chambres à gaz. Pourtant, ces deux noms illustrent la brutalisation de la société au XXème siècle. Avec ce spectacle, je veux emmener le jeune public dans un voyage au coeur de la barbarie moderne.

Le récit des deux guerres mondiales est douloureux et nous voulons éviter les pièges. L'un d'entre eux consisterait à glisser de la guerre de 14-18 (atroce mais à responsabilité partagée) à la barbarie nazie, comme si celle-ci en avait été la suite obligée outre-Rhin. Il en ressortirait l'idée d'une monstruosité intrinsèque du peuple allemand, ce qui n'est pas le message que nous souhaitons délivrer. Il nous paraît donc indispensable d'éviter les explications essentialistes et téléologiques, et de raconter la diversité des motivations de ceux qui optèrent pour la violence politique. Nos images et textes prendront le temps d'expliquer le faisceau de causalités, depuis la brutalité de la défaite allemande jusqu'à l'apparition des Juifs et des communistes comme boucs émissaires de la défaite, en passant par la peur ressentie par la bourgeoisie, la crise économique et financière, la séduction des démagogues.

Depuis près de vingt ans, je tente de percer les mystères de notre histoire récente, avec des portraits de Hitler, de Pétain, de Staline, Mussolini... J'ai raconté l'occupation allemande, la libération de Paris, la bataille de Verdun, avant d'étu-

dier le cas des SS. Dix heures de films historiques, ainsi qu'un essai, « *Dans la tête des SS* » (Albin Michel) et un livre d'entretien avec Marc Ferro : « *Pétain, les leçons de l'histoire* » (Tallandier). Je veux prolonger ce travail sur scène, grâce au matériau accumulé dans mes documentaires. Car je pense que les problématiques du nationalisme, du fanatisme, du racisme, doivent être racontées de manière nouvelle, avec la musique en appoint des images et des textes.

LE GRAND REX

C'est au Grand Rex, avec sa jauge exceptionnelle de 2600 places, que notre spectacle sera créé le 13 janvier 2023 à 20 heures. S'il a toutes les apparences du ciné-concert, il ne consiste pas pour autant en la projection des trois documentaires. Il s'agit d'un spectacle vivant où l'intrigue est assurée sur scène par deux narrateurs, tandis que la musique progresse et que certaines images (remontées) des documentaires sont projetées sur l'écran, au dessus de l'orchestre.

Sur scène se trouvent 74 musiciens, dirigés par le chef d'orchestre François Boulanger. A ses côtés se tiennent les deux récitants, Marilou Aussilloux et Julien Frison, de la Comédie française. Ils lisent des lettres écrites lors de la Grande Guerre, puis pendant l'entre-deux-guerres et enfin pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne portent pas de costumes de scène. Ils se tiennent derrière un pupitre devant les musiciens à la manière des chanteurs d'oratorio.

Pour mes documentaires, j'ai demandé à Patrice d'Ollone d'écrire une musique évocatrice et de nous projeter dans l'univers culturel du début du 20ème siècle. Il en est né plusieurs suites orchestrales, enregistrées avec l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine. La suite orchestrale *Verdun* est une expérience humaine, celle des soldats s'entretetuant dans les tranchées au nom de la nation. On y entend des échos de la musique de Wagner. Elle se termine avec le morceau *Hymnes*, où s'entremêlent les hymnes français et allemands, pour se souvenir de la main tendue par François Mitterrand à Helmut Kohl à Verdun.

La suite « *Dans la tête des SS* » est d'un autre ordre. Nulle empathie, évidemment. Mais de la sidération devant les crimes dont nous peinons toujours à nous figurer l'ampleur. Comme fil rouge, le compositeur a ici choisi le « *Horst-Wessel-Lied* », hymne du parti hitlérien, par lequel la tension du film ne cesse de croître.

OBJECTIF : LES LYCÉENS

Ce spectacle s'adresse au jeune public, placé au coeur de notre projet. Depuis plusieurs années, les jeunes générations se détournent de la télévision. Comment faire réfléchir un lycéen âgé de 16 à 18 ans sur les exemples du passé ? Comment lui faire tirer des enseignements sur les traumatismes qu'ont connu ses arrière-arrière-grands-parents il y a un siècle ? En lisant des lettres écrites entre 1914 et 1945 par de jeunes hommes et femmes plongés dans la tourmente, en projetant sur l'écran des archives fortes, en interprétant sur scène une musique questionnante, nous souhaitons leur faire prendre conscience des choix qui se posent aux jeunes adultes dans les situations de crise, et les éclairer sur les pièges qui menacent nos sociétés. Comment s'engager ? Et comment ne pas se tromper ?

Grâce au pass culture, nous invitons au Grand Rex 2200 lycéens d'Île-de-France avec leurs professeurs : 64 classes étaient inscrites à la date du 1er décembre 2022. Parmi elles, notre partenaire, la Ligue de l'Enseignement, accompagnera 725 élèves. Ils viendront de Paris, de Seine-et-Marne (Tournan-en-Brie, Combs-la-ville), des Yvelines (Guyancourt, Saint-Germain-en-Laye, de l'Essonne (Corbeil-Essonne), des Hauts-de-Seine (Villeneuve-la-Garenne, Sèvres), de Seine-Saint-Denis (Le Raincy, Saint-Denis) et du Val d'Oise (Montmorency).

Une captation du spectacle sera assurée, afin de la proposer aux chaînes de télévisions et aux plateformes éducatives dédiées au personnel enseignant. Cette captation nous permettra également de présenter le spectacle aux différents rectorats de France, dans l'optique de le monter ultérieurement en province.

PRÉPARATION AU SPECTACLE

Sur les conseils de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DEGESCO) de l'Education nationale, nous proposons aux professeurs et à leurs élèves de visionner préalablement la maquette vidéo du spectacle avec le lien suivant : ***https://vimeo.com/731166659 / Mot de passe : cinéconcert***

Nous donnons également aux professeurs la possibilité de visionner en libre accès nos trois documentaires :

- ***Verdun, ils ne passeront pas***, réalisé en 2016 pour Arte et France 3. Conseiller : Paul Jankowski, Brandeis university, USA. (*https://vimeo.com/619836171 Mot de passe : verdun)*
- ***Mussolini, le premier fasciste***, réalisé en 2022 pour France 5, la RAI et la ZDF. Conseillère : Marie-Anne Matard-Bonucci, Université Paris 8. (*Episode 1: https://vimeo.com/617003593 / Episode 2 : https://vimeo.com/617004988 / Mot de passe : mussolini)*
- ***Dans la tête des SS***, réalisé en 2018 pour France 3 et National-Geographic. Conseiller : Jean-Luc Leleu, CNRS. *(https://vimeo.com/241138921 Mot de passe : france3)*

Parallèlement, dès le mois de novembre 2022, nous proposons des ateliers pédagogiques dans les lycées et plusieurs salles Paris Anim, afin de sensibiliser les adolescents à plusieurs thématiques. Le premier de ces ateliers est intitulé : « *Les images d'archives peuvent-elles mentir?* ». A l'heure des *fake-news*, nous invitons les élèves à mener une réflexion sur l'emploi des archives dans la fabrication du récit historique. Un deuxième atelier porte sur le thème de la radicalisation politique, à base de témoignages d'anciens SS allemands et français.

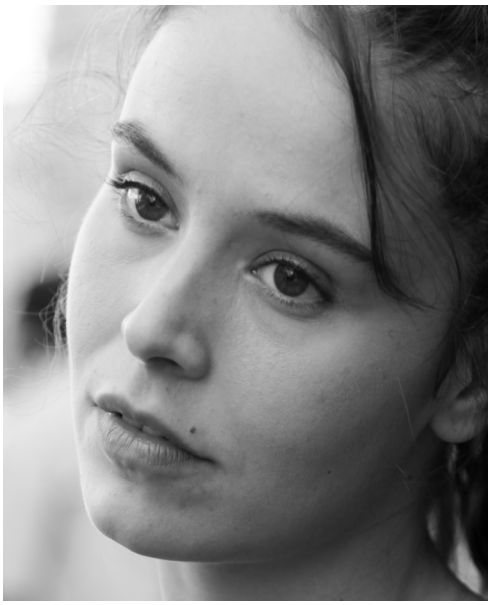
Nous y décryptons les processus de radicalisation de la jeunesse entre 1914 et 1945. Au 1er décembre 2022, près de mille élèves avaient déjà assisté à ces ateliers.

PAX EUROPEANA

Pour sortir « *par le haut* » de ce programme, nous organisons le mercredi 19 avril 2023, à 15 heures, une après-midi d'étude consacrée à la *Pax europeana*, construite depuis 1945 par les anciens ennemis d'hier. Placée sous le patronage de la Commission européenne, cette table ronde est organisée avec le Centre d'histoire de Sciences Po, en partenariat avec la MGEN. Elle se tiendra à l'IEP de Paris.

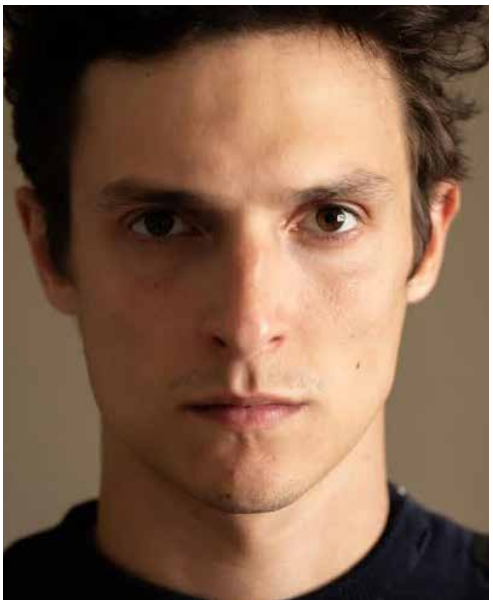
D'une durée de trois heures, cette table ronde s'adresse en priorité aux professeurs d'histoire-géographie d'Ile-de-France. Y sont invités plusieurs spécialistes universitaires des questions européennes. Avec eux, nous reviendrons sur cet épisode remarquable de notre histoire récente qu'est la paix en Europe depuis 1945, sans équivalent depuis la « *Pax romana* » il y a 2000 ans. Comment, en mutipliant les liens entre les pays, les Européens sont-ils parvenus à entrecroiser les intérets nationaux et à éloigner toute idée de retour de la guerre entre Etats membres ? Quelles sont les limites de la paix européenne ? Quelle est la part de l'action de l'UE dans la consolidation de cette paix? Et comment, au regard de l'actuelle guerre menée par la Russie en Ukraine, analyser l'échec de la CED et l'épisode douloureux de la guerre de Bosnie (1992-1995)?

MARILOU AUSSILLOUX



Née à Narbonne, Marilou Aussilloux a quitté le sud de la France, après une hypokhâgne à Toulouse, pour étudier au cours Florent à Paris. Puis elle a intégré le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris l'année suivante. A sa sortie, elle a travaillé aussi bien au théâtre qu'au cinéma, avec Albert Dupontel, Jean Louis Martinelli, Laurent Gaudé, Cédric Klapisch, Laurent Tirard, Jean-Xavier de Lestrade, Jean-Louis Benoit. On la retrouvera cette année dans deux longs métrages (« *Sous le tapis* », et «*Ne regarde pas* ») qui sortiront au cinéma au printemps, ainsi que dans la série « *Jeux d'influence* » diffusée par Arte, et dans deux pièces de théâtre, qui se joueront au Théâtre ouvert et au Théâtre de la Colline.

JULIEN FRISON RÉCITANT



Né en 1993 en Belgique, Julien Frison est devenu pensionnaire de la Comédie française à l'âge de 22 ans, après une formation au cours Florent et au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Acteur précoce, il a tourné dès 2006 au cinéma dans « *Odette tout le monde* », puis enchaîné les rôles au cinéma dans « *Un ange à la mer* » (2008), « *Rondo* » (2009), « *Le fantôme de Canterville* » (2016), « *La nuit du 12* » (2021), « *Le théorème de Marguerite* » (2022). Il s'est fait connaître du grand public en incarnant un fils de bonne famille dans la série de TF1 « *Nos chers voisins* ». Mais c'est le théâtre qui l'occupe avant tout. Il a tenu son premier rôle à la Comédie française en 2016 avec Bobin, dans « *Un chapeau de paille en Italie* ».

FRANÇOIS BOULANGER
DIRECTION

François Boulanger dirige l'Orchestre de la Garde Républicaine depuis 25 ans. Pianiste et organiste, il a été récompensé par cinq prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Lauréat du concours des jeunes chefs d'orchestre de Besançon, il a été invité très jeune à diriger l'orchestre de l'Opéra de Paris, l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre de la Radio Télévision Luxembourgeoise, l'Orchestre Royal d'Oslo, l'Orchestre philharmonique de Moscou. Il est Chevalier dans l'Ordre National du mérite, des Arts et des Lettres, et titulaire des Palmes Académiques.

PATRICE D'OLLONE
COMPOSITEUR

Patrice d'Ollone a été directeur artistique de l'Orchestre National de France, directeur des festivals de Menton, de Béziers et de Valmagne. Né en 1947, pianiste de formation, auteur de disques salués par la critique, il s'est lancé dans la composition musicale dans les années 2010, à l'occasion de commandes d'Histodoc pour les chaînes de télévision France 3, Arte et National Geographic. Diplômé de l'IEP de Paris et d'un CAPES de lettres classiques, il a été professeur de lycée dans l'académie de Créteil, chargé d'enseignement musicologique à la Sorbonne et administrateur de la Fondation Total pour la musique. Il est chevalier dans l'ordre des arts et lettres.

THIBAULT PERRINE
ORCHESTRATEUR

Compositeur, professeur de contrepoint au Conservatoire de Paris (CNSMDP), Thibault Perrine a orchestré les deux suites «*Verdun*» et ««*Dans la tête des SS*», composées par Patrice d'Ollone. Né en 1979, violoniste de formation, il a étudié auprès de Jean-Claude Raynaud, Thierry Escaich et Jean-François Zygel. Ses

orchestrations ont été jouées et enregistrées par les plus grands orchestres français. Il a récemment composé, pour l'accordéoniste Félicien Brut, une *Suite Musette*, sextuor en cinq mouvements construit autour d'airs connus du répertoire populaire, ainsi qu'un poignant hommage aux victimes des attentats de Paris de 2015 : *In Memoriam.*

ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

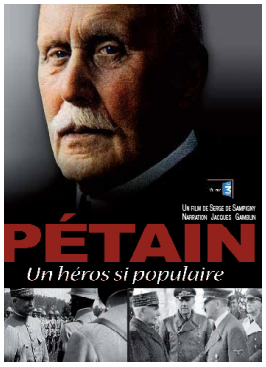
Composé de 120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon, l'Orchestre de la Garde Républicaine a été créé en 1848. Son histoire est étroitement mêlée à la musique française, notamment aux compositeurs Camille Saint-Saëns et Maurice Ravel qui y ont dirigé leurs propres œuvres, ainsi qu'à Florent Schmitt qui a écrit pour lui *Les Dionysiaques.* Il peut se produire en différentes formations - orchestre d'harmonie, orchestre à cordes, orchestre symphonique, quatuor à cordes - tant pour illustrer des prestations officielles de l'Etat (dîners à l'Elysée, commémorations, soirées de gala) que pour s'intégrer aux saisons musicales des grandes salles de concerts et des festivals en France et à l'étranger.

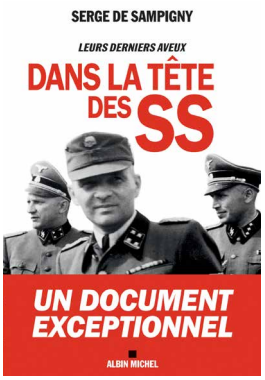
SERGE DE SAMPIGNY RÉALISATEUR

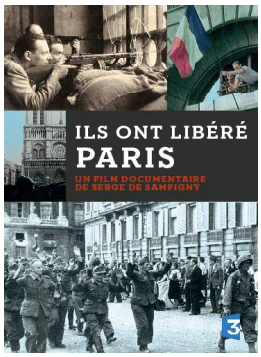
Né en 1965, diplômé de l'IEP de Paris, Serge de Sampigny réalise depuis 2005 des documentaires historiques de 90 mn, diffusés en prime-time par les chaînes françaises (ARTE, France 3, France 5, M6) et étrangères (National Geographic, Channel 4, RTBF, ZDF, RAI...). Il est l'auteur de *Pétain, un héros si populaire* (2010), *En France à l'heure allemande* (2012), *Ils ont libéré Paris !* (2014), *Verdun, ils ne passeront pas* (2016), *Dans la tête des SS* (2018), *Elle s'appelait Grace Kelly* (2020), *Mussolini, le premier fasciste* (2022). Il a publié un livre d'entretien avec Marc Ferro « *Pétain, les leçons de l'histoire* » (2012 - Tallandier) et un essai sur le nazisme : « *Dans la tête des SS* » (2019 - Albin Michel).

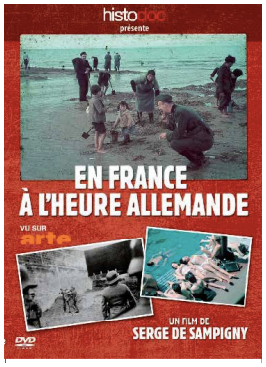
des écrans et des notes

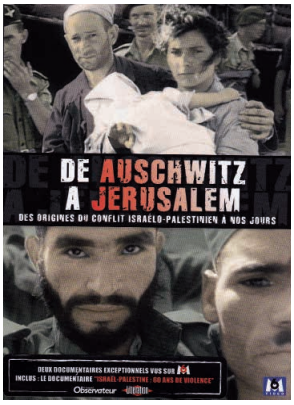
L'association *Des écrans et des notes* a été créée pour promouvoir le ciné-concert « *D'une guerre l'autre, 1914-1945* ». Elle organise le spectacle au Grand Rex et propose des ateliers pédagogiques aux lycées partenaires. Pour la réalisation technique, elle s'appuie sur la société de production Histodoc, qui a produit les documentaires de télévision dont est issu le spectacle. Fondée par Serge de Sampigny, *Des écrans et des notes* et *Histodoc* ont travaillé avec de nombreux historiens : Pierre Laborie, Stefan Martens, Jean-Luc Leleu, Paul Jankowski, Stéphane Khémis, Catherine Nicault et Marie-Anne Matard-Bonucci. Après «*Pétain, un héros si populaire*» (France 3) et la série «*En France à l'heure allemande*» (ARTE, sélection au Festival d'histoire de Pessac et aux Rendez-vous de l'histoire de Blois), Histodoc a produit « *Ils ont libéré Paris* », sélectionnée aux Lauriers de la radio et de la télévision et au Prix franco-allemand du journalisme. Puis Histodoc a réalisé «*Verdun, ils ne passeront pas*» (Arte - France 3 sélection au FIPA). En 2018, le documentaire «*Dans la tête des SS* » (National Geographic - France 3) a été sélectionné au Festival de Pessac. La dernière production d'Histodoc, «*Mussolini le premier fasciste*» a été diffusée par France 5 à l'occasion du centième anniversaire de la Marche sur Rome de 1922.











Contact : Serge de Sampigny
06 63 57 29 43
sergedesampigny@gmail.com
11 rue de Vaugirard, 75006 Paris
histodoc.com