

des **écrans**
et des **notes**

présentent

UN CINÉ-CONCERT
DE SERGE DE SAMPIGNY

D'UNE GUERRE L'AUTRE 1914-1945

TOURNÉE GRAND-EST ET NOUVELLE AQUITAINE
ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

RÉSUMÉ

En 2025, nous fêtons le **80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale**. Alors que les guerres en Ukraine et au Proche-Orient menacent la paix mondiale, comment empêcher l'embrasement, comme il y a un siècle?

Le spectacle « **D'une guerre l'autre, 1914-1945** » est conçu pour les **adolescents d'aujourd'hui**, placés dans les yeux de leurs arrière-arrière-grands-parents. Quelles sont pour eux les leçons de la première moitié du 20ème siècle? Articulé autour de deux lieux de mémoire, **Verdun et Auschwitz**, avec un détour par **Rome** où Mussolini a pris le pouvoir en 1922, ainsi que par **Madrid** où Franco a fondé sa dictature en 1939, ce spectacle dénonce les engrenages qui mènent au fanatisme. Il confronte le jeune public 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.

Unique en son genre, ce spectacle a la forme du **ciné-concert** : alors que sur l'écran défilent de nombreuses images d'archives, deux acteurs lisent des lettres écrites par de jeunes Français, Allemands, Belges, Italiens et Espagnols entre 1914 et 1945. Sur la scène, **l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine** joue une musique originale de Patrice d'Ollone.

Ce ciné-concert découle de quatre documentaires de Serge de Sampigny : «*Verdun, ils ne passeront pas* » (2016), «*Dans la tête des SS* » (2018), «*Mussolini, le premier fasciste* » (2022) et «*Franco, le dernier dictateur* » (2024). Il a été créé le 13 janvier 2023 à Paris au **Grand Rex**, devant 2200 lycéens et collégiens de 3ème. L'actrice **Marilou Aussilloux** et l'acteur **Julien Frison**, sociétaire de la Comédie française, y tenaient les rôles des deux récitants. Les 71 musiciens de l'Orchestre de la Garde républicaine étaient dirigés par François Boulanger. Une captation du spectacle au Grand Rex est visible avec le lien vimeo : <https://vimeo.com/809387473> (mdp : grandrex).

Grâce au mécanisme du **pass culture**, l'association *Des Ecrans et des Notes* propose en 2025 ce spectacle aux régions Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine. Il sera monté le 8 janvier, à 20 H, et le 9 janvier à 10 H et 15 H à **l'Opéra de Reims**. Puis le 27 janvier à 20 H au **Zénith de Pau**, le 28 janvier à 14H30 et 17H30 à **l'Auditorium de l'Opéra de Bordeaux**, ainsi que le 29 avril à 20 H au **Zénith de Nancy**.

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. 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 camps de la mort. Pourtant, ces deux noms illustrent l'extrême brutalisation de la société au XXème siècle, et deux décennies seulement les séparent. Comment expliquer cette marche vers l'abîme aux jeunes générations?

Depuis deux décennies, Serge de Sampigny tente de percer pour la télévision les énigmes de notre histoire. Il a raconté l'occupation allemande, la libération de Paris, la bataille de Verdun, avant d'étudier le cas de la SS, et de faire les portraits de Hitler, Pétain, Staline, Mussolini, Franco... Soit dix heures de films historiques pour Arte, France 3, National Geographic, la RAI, la ZDF... 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). Il prolonge aujourd'hui ce travail sur scène, grâce au matériau accumulé dans ses films. Car pour lui, les problématiques du nationalisme, du fanatisme, du racisme doivent être racontées de manière nouvelle, avec la musique et les images en appont des textes.

Son spectacle emmène le jeune public au coeur de la barbarie moderne, de 1914 à 1945, en évitant les pièges mémoriels. L'un d'entre eux consisterait à glisser de la guerre de 14-18 à l'ignominie 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 délivré. Nos images et textes prennent 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, en passant par la peur ressentie par la bourgeoisie, la crise économique et financière, la séduction des démagogues.

Ce spectacle ne place pas sur les mêmes plans Verdun et Auschwitz, car l'obsession raciale nazie n'est pas née de la Première Guerre mondiale. L'antisémitisme hitlérien a pris racine dans l'antisémitisme du 19ème siècle, la défaite allemande de 1918 ne faisant qu'amplifier des mécanismes déjà présents. Malgré tout, imagine-t-on la Seconde Guerre mondiale sans la Grande Guerre vingt ans plus tôt ?

CINÉ CONCERT

S'il a toutes les apparences du ciné-concert, le spectacle ne consiste pas en la projection des quatre documentaires. Il s'agit d'un spectacle vivant où l'intrigue est assurée sur scène par deux narrateurs - une actrice et un acteur - tandis que la musique est jouée par les 70 musiciens de l'Orchestre de la Garde républicaine, et que les images (remontées) sont projetées sur l'écran. Sur scène, de chaque côté du chef d'orchestre, se trouvent les deux récitants, âgés de moins de 30 ans pour permettre l'identification avec les lycéens. Ils lisent des lettres écrites par de jeunes adultes lors de la Grande Guerre, puis pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Ils ne portent pas de costumes de scène et se tiennent derrière un pupitre. Tournés vers le public, ils disposent de petits retours d'écrans qui leur permettent de voir les images d'archives projetées dans leur dos, et de se caler sur elles.

Le spectacle repose largement sur la puissance évocatrice de la musique de Patrice d'Ollone, très appréciée par les lycéens qui ont pourtant souvent des goûts

musicaux différents. De formation classique, le compositeur a conçu beaucoup plus qu'une musique de film : un voyage dans le vertige de notre histoire récente, au milieu des mythes et représentations culturelles de l'époque. La suite orchestrale *Verdun* est une expérience humaine, celle des soldats s'entretenant dans les tranchées au nom du nationalisme. La deuxième suite, « *Dans la tête des SS* », témoigne de la sidération devant les crimes de masse dont nous peinons toujours à nous figurer l'ampleur. Comme fil rouge, le compositeur a notamment choisi le « *Horst-Wessel-Lied* », hymne hitlérien par lequel la tension du film ne cesse de croître.

OBJECTIF : LES LYCÉENS

Ce spectacle s'adresse aux collégiens de 3ème et à tous les lycéens. Depuis plusieurs décennies, les jeunes générations se détournent de la télévision. Comment amener - en images - un adolescent à réfléchir sur les exemples du passé? Comment lui faire tirer des enseignements des traumatismes éprouvés par ses arrière-arrière-grands-parents il y a un siècle ? En lisant des lettres écrites entre 1914 et 1945 par de jeunes Européens et Européennes 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 menaçant les sociétés contemporaines. Comment s'engager ? Et comment ne pas se tromper d'engagement ?

Lors de sa création en Ile-de-France en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, 2200 lycéens ont assisté au spectacle avec leurs professeurs (57 classes,

29 lycées). Sur les conseils de la Direction générale de l'enseignement scolaire de l'Education nationale, nous avons proposé aux professeurs de préparer le spectacle avec leurs élèves en visionnant les trois documentaires suivants :

- **Verdun, ils ne passeront pas**, réalisé pour Arte et France 3. Conseiller : Paul Jankowski (<https://vimeo.com/619836171> Mot de passe : verdun).

- **Mussolini, le premier fasciste**, réalisé pour France 5, la RAI et la ZDF. Conseillère : Marie-Anne Matard-Bonucci (Episode 1: <https://vimeo.com/617003593> / Episode 2 : <https://vimeo.com/617004988> / Mot de passe : mussolini).

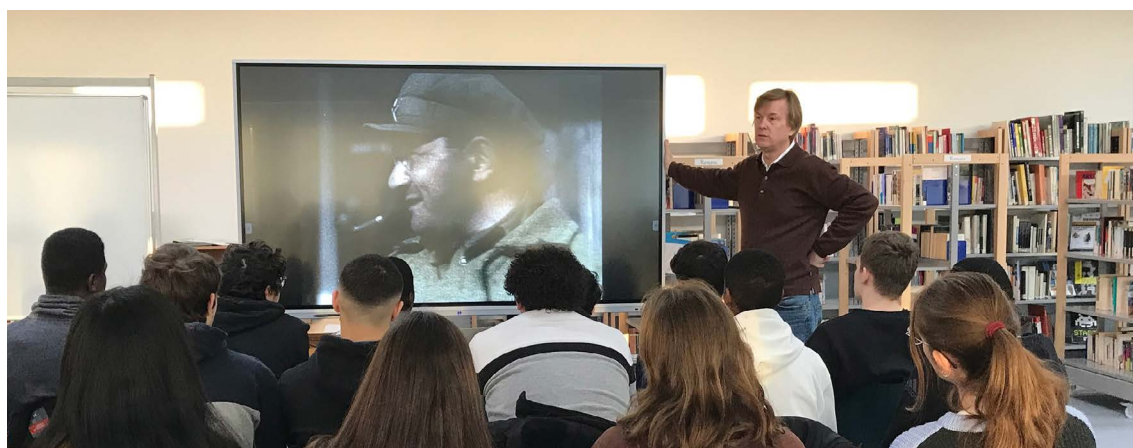
- **Dans la tête des SS**, réalisé pour France 3 et National-Geographic. Conseiller: Jean-Luc Leleu (<https://vimeo.com/241138921> / Mot de passe : france3).

Parallèlement, Serge de Sampigny propose d'intervenir dans les lycées, en amont du spectacle, sous forme d'ateliers pédagogiques, pour sensibiliser les adolescents à plusieurs thèmes à forte résonance contemporaine.

Le premier atelier s'intitule : « **Les images d'archives peuvent-elles mentir?** ». A l'heure des *fake-news*, il fait réfléchir les élèves à l'emploi des archives dans la fabrication du récit historique.

Un deuxième atelier, intitulé « **comment se radicalise-t-on ?** », porte sur le fanatisme, à base de témoignages d'anciens SS.

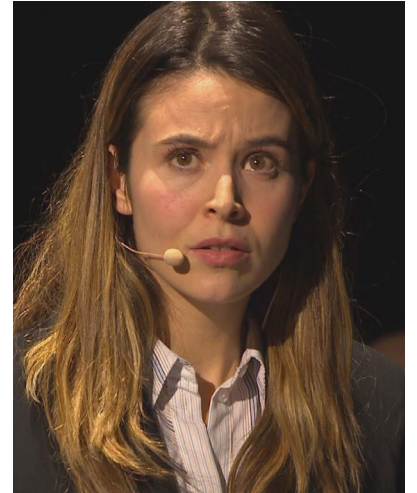
Dans les académies de Reims et de Bordeaux, plus de 1500 élèves se sont déjà inscrits par l'intermédiaire du rectorat au programme « *D'une guerre l'autre* ».

L'ÉQUIPE

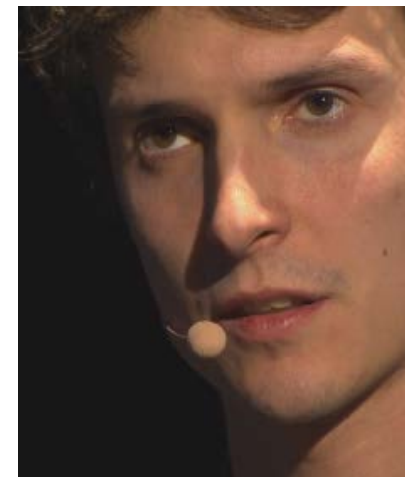
MARILOU AUSSILLOUX **RÉCITANTE**

Née à Narbonne, âgée de 29 ans, Marilou Aussilloux est entrée au Conservatoire de Paris en 2015. Elle a travaillé avec Albert Dupontel, Jean Louis Martinelli, Laurent Gaudé, Cédric Klapisch. On l'a vue récemment dans plusieurs longs métrages (« *Sous le tapis* », et « *Ne regarde pas* »). En 2024, elle tient le rôle principal dans « *La pie voleuse* », de Robert Guédiguian. Elle joue aussi dans « *Seule en scène* », au Théâtre de l'Athénée, et dans « *Terrasses* », de Laurent Gaudé au Théâtre de la Colline.

JULIEN FRISON **RÉCITANT**

Né en Belgique, âgé de 31 ans, Julien Frison est devenu pensionnaire de la Comédie française à l'âge de 22 ans, et il vient d'en être nommé sociétaire. Acteur précoce, il a tourné dès 2006 au cinéma dans « *Odette tout le monde* », puis enchaîné les rôles au cinéma dans les films « *Un ange à la mer* » (2008), « *Rondo* » (2009), « *Le fantôme de Canterville* » (2016), « *La nuit du 12* » (2021), « *Le théorème de Marguerite* » (2022). En 2023, il a rejoint Romain Duris et Vincent Cassel dans la célèbre saga « *Les trois mousquetaires* ».

ORCHESTRE DE LA **GARDE RÉPUBLICAINE**

Créé en 1848, composé de 120 musiciens professionnels issus des conservatoires nationaux de Paris et de Lyon, l'Orchestre de la Garde républicaine est l'un des plus anciens orchestres au monde. Son histoire est étroitement mêlée à la musique française, notamment à Camille Saint-Saëns et Maurice Ravel qui y ont dirigé leurs propres œuvres. Sous la baguette de François Boulanger, l'Orchestre a créé en janvier 2023 au Grand Rex le spectacle « *D'une guerre l'autre 1914-1945* ».

BASTIEN STIL **CHEF D'ORCHESTRE**

Bastien Stil a pris ses fonctions de directeur artistique et musical de l'Orchestre de la Garde républicaine en septembre 2024. Il aborde autant un répertoire classique que d'avant-garde, et aime monter des projets à la croisée des genres musicaux. Issu du Conservatoire de Paris (CNSM), c'est en 2010, après une riche carrière d'instrumentiste, qu'il a décidé de se consacrer à la direction d'orchestre. Il collabore depuis avec les plus prestigieuses formations, notamment l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre philharmonique de Monte-carlo, le BBC concert Orchestra...

SÉBASTIEN BILLARD **CHEF D'ORCHESTRE ADJOINT**

Après des études de clarinette à Rouen, Sébastien Billard s'est formé au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il a remporté un premier prix de direction d'orchestre. Ayant poursuivi sa formation auprès de Myung Whun Chung, il est entré à la Garde républicaine en 1997 en tant que chef d'orchestre adjoint. Il y dirige depuis un large répertoire avec les plus grands solistes internationaux. Il dirigera l'orchestre en alternance avec Bastien Stil.

SERGE DE SAMPIGNY **RÉALISATEUR**

Diplômé de Sciences Po, Serge de Sampigny est réalisateur de documentaires historiques diffusés pour France Télévisions et de nombreuses chaînes étrangères. Il est l'auteur de « *Pétain, un héros si populaire* », « *En France à l'heure allemande* », « *Ils ont libéré Paris !* », « *Verdun, ils ne passeront pas* » et « *Mussolini, le premier fasciste* ». Il a publié un essai, *Dans la tête des SS* (Albin Michel) et un livre d'entretien avec l'historien Marc Ferro : *Pétain, les leçons de l'histoire* (Tallandier).

PATRICE D'OLLONE **COMPOSITEUR**

Né en 1947, pianiste de formation, Patrice d'Ollone a été délégué artistique de l'Orchestre National de France, directeur des festivals de Menton, de Béziers et de Valmagne. Il s'est lancé dans la composition musicale dans les années 2010, à l'occasion de commandes pour les chaînes de télévision Arte, France 3 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.

THIBAUT PERRINE **ORCHESTRATEUR**

Compositeur, professeur de contrepoint au Conservatoire de Paris (CNSM), Thibault Perrine a orchestré les deux suites *Verdun* et *Dans la tête des SS* de Patrice d'Ollone. Né en 1979, violoniste de formation, il a étudié auprès de Jean-Claude Raynaud, Thierry Escaich et Jean-François Zygel. Il a récemment composé, pour l'accordéoniste Félicien Brut, une *Suite Musette*, sextuor en cinq mouvements construit autour du répertoire populaire, ainsi qu'un hommage aux victimes des attentats de Paris de 2015 : *In Memoriam*.

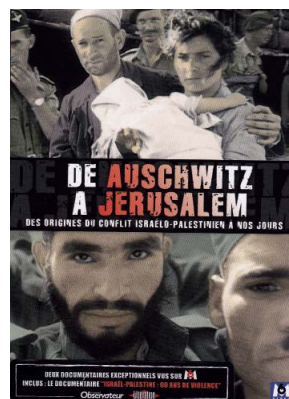
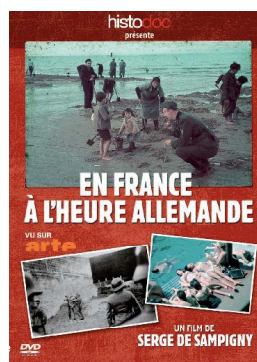
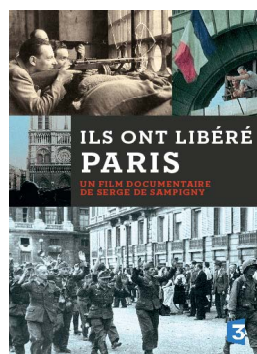
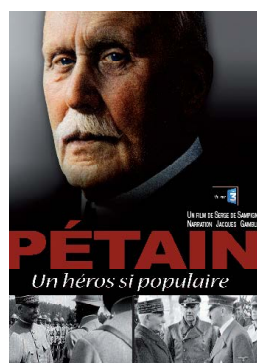
EDOUARD DE DREUZY **PRODUCTEUR EXÉCUTIF**

Diplômé de l'EDHEC, Edouard de Dreuzy est entrepreneur dans le secteur de l'édition, des médias et de l'internet. En 2003, il a créé la société Goyave édition, pour concevoir, éditer et distribuer des produits culturels auprès des titres de presse. Il a notamment distribué des séries documentaires de référence sur l'Histoire, des séries de films thématiques, et plus de 30 séries musicales sur les répertoires classique, jazz et variété française. Il a collaboré avec Le Point, L'Obs, Le Figaro et de nombreux titres de la PQR.

des écrans et des notes

L'association *Des écrans et des notes* a été fondée par Serge de Sampigny pour promouvoir le ciné-concert « *D'une guerre l'autre, 1914-1945* ». Elle a assuré la création du spectacle au Grand Rex et organisé des ateliers pédagogiques dans les lycées partenaires d'Ile-de-France. Elle s'appuie pour la réalisation technique sur la société de production Histodoc (voir histodoc.com) qui a produit les documentaires de télévision dont est issu le spectacle. Pour le compte d'Arte, France Télévisions, la RAI, la ZDF, la RTBF, la RTS... Histodoc a travaillé avec les historiens Pierre Laborie, Stefan Martens, Jean-Luc Leleu, Paul Jankowski, Catherine Nicault, Marie-Anne Matard-Bonucci et Mercedes Yusta Rodrigo.

Contact : Edouard de Dreuzy
11 rue de Vaugirard, 75006 Paris
06 12 47 84 53
dreuzy@desecransetdesnotes.com
desecransetdesnotes.com