La chambre des officiers

Lecture musicale

Collège, Lycée général, Lycée professionnel

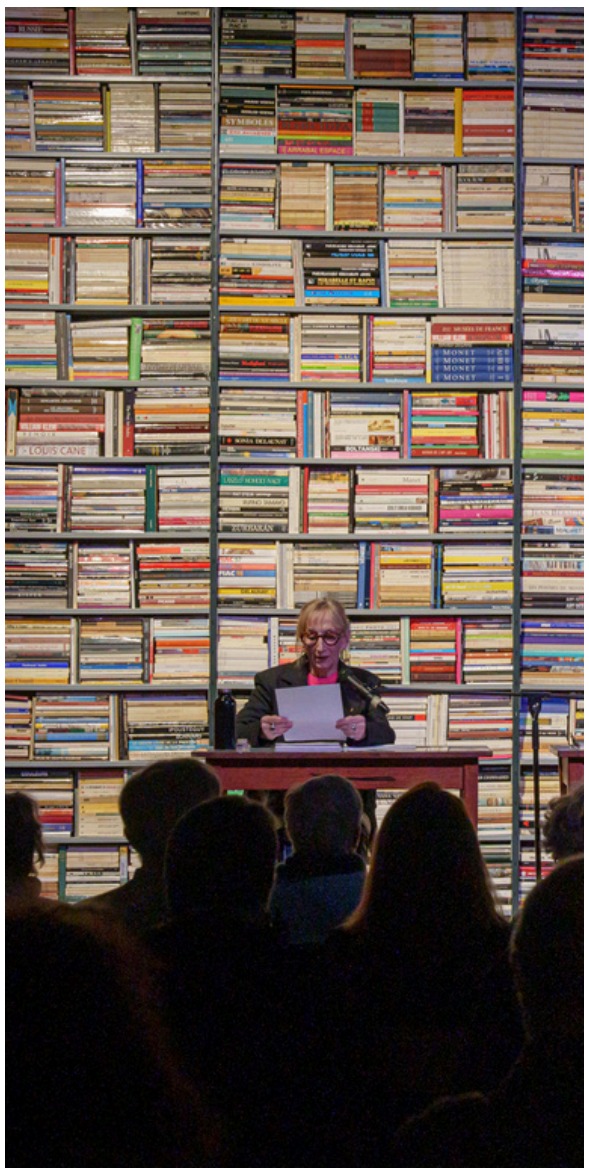
Dossier de présentation

COMPAGNIE ROSA M

Contact : rosa-m@orange.fr // 06 21 82 56 47

OEUVRE ISSUE DE LA COLLECTION
LES GUEULES CASSÉES
DE L'ARTISTE JEAN-CLAUDE MORICE

EN TROIS MOTS....



Les comédiens Thomas Gaubiac et Cécile Leterme, l'accordéoniste Rodrigue Fernandès invitent à une traversée du roman de Marc Dugain, conçue comme « un film à voir avec les oreilles ». Ils nous entraînent dans la tragédie de la Grande Guerre. À travers l'expérience d'Adrien et de ses compagnons « revenants aux visages arrachés », c'est la trajectoire sensible d'êtres détruits et de leur lente réparation qui nous est contée.

Lecture musicale

1h50 min : 2 parties de 55 min separées par un entracte
De la troisième à la terminale
Dispositif simple destiné à tous les espaces
2200 € matériel technique et droits d'auteurs compris

hors frais de déplacement
financement possible par le pass culture part collective

COMMENT VOUS EMPARER DU PROJET ?

Les liens avec le programme/les publics

Collège

Programme Français - 3 ème
Agir sur le monde, l'art pour
dénoncer la littérature
comme témoin de l'histoire

Programme Histoire - 3 ème
L'Europe, théâtre majeur des
guerres totales

Lycée Général

Programme Français - Seconde
Le roman et le récit
du XVIIIème au XXIème siècles

Programme d'Histoire - Première
La Première Guerre mondiale :
le suicide de l'Europe

Programme d'HGGSP - Terminale
Faire la guerre, faire la paix
Histoire et mémoire

Programme d'HLP - Terminale
L'humanité en question/histoire
et violence
La recherche de soi / l'expression de la
sensibilité ; les métamorphoses du moi

Lycée Professionnel

Programme Histoire - Première
Guerres européennes, guerres
mondiales, guerres totales

Programme Français - Première
Lire et suivre un personnage :
itinéraires romanesques

COMMENT VOUS EMPARER DU PROJET ?

Quelques fils à tirer

Cinéma

Adaptation du roman :

François Dupeyron, La chambre des officiers (2001)

« Monstruosité » et voyeurisme :

-David Lynch, Élephant Man (1980)

Dossier pédagogique diffusé dans le cadre de « Lycéens et apprentis au cinéma »

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/elephant-man-de-david-lynch_1724557

-Tod Browning, Freaks (1932)

Littérature

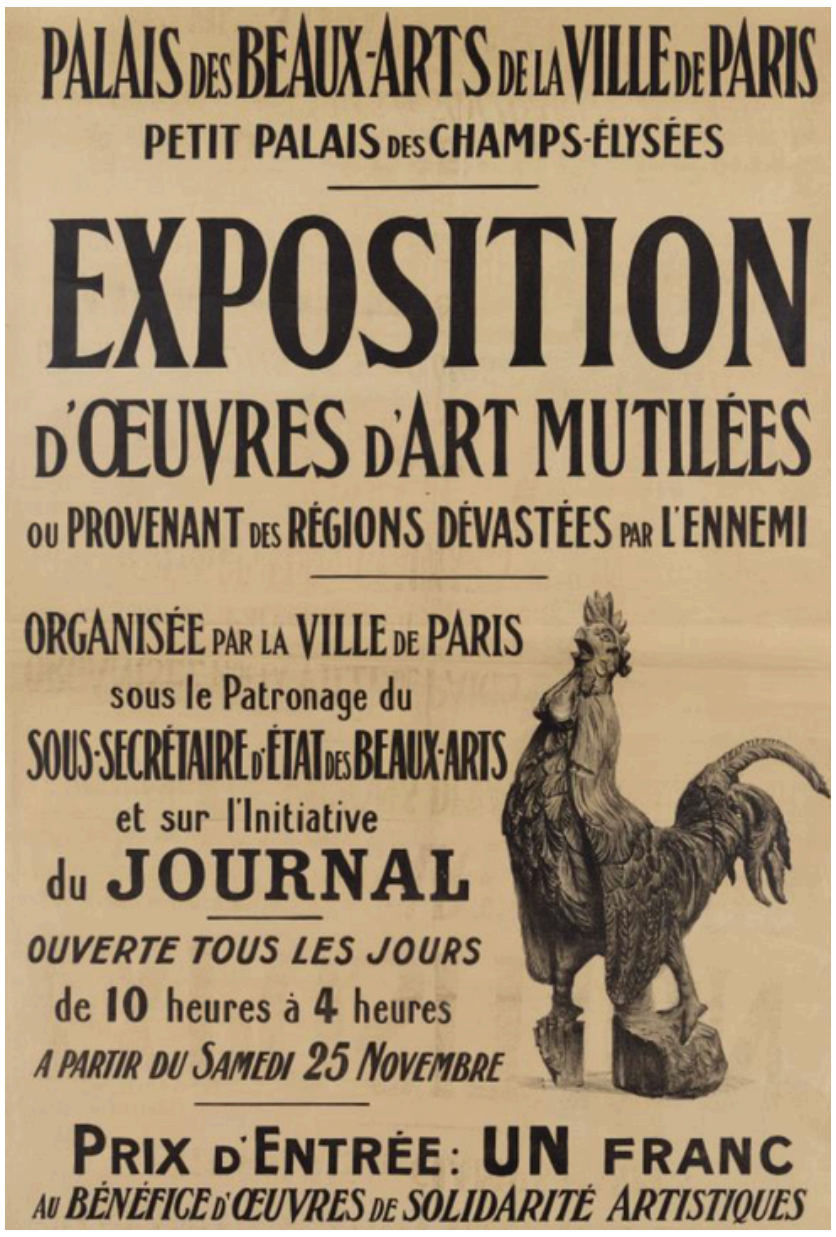
Un article avec des extraits littéraires, philosophiques ...

https://books.openedition.org/pur/11860

Arts plastiques

Œuvres et documents de l'exposition Le Paris de la modernité 1905-1925, Petit Palais, Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 2024

https://www.petitpalais.paris.fr/content/exposition-d-oeuvres-d-art-mutilees-ou-provenant-de-regions-devastees-par-l-ennemi-24



Arts plastiques

Georges Scott, Effet d'un obus dans la nuit, avril 2015,

Encre, pastels et rehauts de gouache sur papier, 33,5 x 55,5 cm, Paris Musée de l'armée

Le cubisme

Le cubisme qui semble annoncer les corps et visages déstructurés puis les représente :

pour Fernand Léger « il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre comme celle-là qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l'envoie aux quatre points cardinaux »

https://histoire-image.org/albums/cubisme-guerre-14-18

Jozsef Csaky, Tête 1914

Otto Dix, Les Joueurs de skat 1920

huile et collage sur bois, 110x 87,
Neue Nationalgalerie Berlin

Opéra

Nicholas Lens & Nick Cave, dirigé par Bassem Akiki, Shell Shock, A Requiem of War (2018)

Interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Choeur de l'Opéra de Silésie, les Solistes du Trinity Boys Choir & la Compagnie Eastman. Chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui. Concert donné le 11 novembre 2018 à la Philharmonie de Paris. Cet opéra souhaite donner la parole à toutes les victimes anonymes de la Première Guerre mondiale. Né près des champs de la bataille d'Ypres, Nicholas Lens grandit confronté quotidiennement avec la mémoire de la Grande Guerre et les cimetières des soldats tombés.

Intitulée Shell Shock, l'oeuvre fait référence à « l'obusite », ou plutôt le « syndrome des tranchées », trouble psychologique et physique de stress post-traumatique avec de nombreux effets secondaires dont souffraient d'innombrables soldats lors du combat et surtout après la guerre.

Captation : https://www.youtube.com/watch?v=F3bGhqROG8E

Emission radio : https://www.radiofrance.fr/francemusique/shell-shock-un-opera-de-nicholas-lens-en-hommage-aux-victimes-de-la-grande-guerre-2542325

OEUVRE ISSUE DE LA COLLECTION
LES GUEULES CASSÉES
DE L'ARTISTE JEAN-CLAUDE MORICE

EN SAVOIR PLUS SUR LE THÈME

Gueules cassées, vies bousculées.

Neuf millions de morts dont un et demi de Français, quatre millions de blessés dont un demi-million, touchés à la face… la Grande Guerre voit naître et évoluer la chirurgie maxillo-faciale « plus largement, pour permettre à ces hommes et ces femmes mutilés de reconstruire leur identité ». Des parcours sensibles, longs et difficiles auxquels Marc Dugain dans son roman *La Chambre des officiers* publié en 1998, aux éditions JC-Lattès, tente de rendre hommage. Adrien est un jeune homme beau, diplômé, ambitieux avec une touche d'insouciance lorsqu'il part au front, dans la Meuse, en 1914. Mais de la Grande Guerre, Adrien, grièvement blessé dès son arrivée, ne connaîtra que le Val-de-Grâce et la chambre, sans miroirs et sans reflets, dédiée aux officiers blessés de la face. Une pièce où « chaque détail, l'ordre méticuleux qui régit cette salle donnent à penser qu'on attend du monde. Les couvertures sont au carré, les bassins soigneusement disposés sous les lits. » Adrien, premier arrivé dans cette « Chambre des officiers », accueillera au fil des jours et des mois, ces combattants blessés, comme lui, à la différence près que « ceux qui vont le rejoindre auront des souvenirs de combat, de corps à corps, de grandes offensives, alors qu'il a été abattu sans jamais croiser le feu, ni même le regard de l'ennemi et qu'il ne pourra jamais raconter à ses enfants à quoi ressemble un Allemand. » Adrien les soutiendra dans l'acceptation de leurs blessures et leur envie de vivre. Ces « esquintés de la trogne » devenus « le miroir des autres » n'ont d'autres possibles que de se rattacher à des souvenirs heureux pour continuer à se battre. Ensemble, ils affronteront les étapes de leur reconstruction physique – « On l'a libéré de son ouvre bouche qui ne donnait pas les résultats espérés. La pince en bois qui lui a succédé a également déçu. On lui a finalement préféré le sac de charbon, qui prend appui dans la mâchoire inférieure à l'aide de cordelettes. » Mais faut-il encore affronter ce face-à-face avec soi-même et avec les autres… « Sous l'impulsion des anciens, la communauté des blessés de la face s'organisera, s'exprimera. Certains écriront des poèmes à la gloire des hommes sans visage », à « ces réparés » en quête d'identité. Partir à la guerre, jeunes, volontaires et vaillants, et en revenir – quand cela a été possible – le corps brisé. Panser les plaies et se reconstruire.
Un autre défi de la Guerre ?

Texte **Marc Dugain -** Musique **Philippe Sarde**
Adaptation, mise en voix **Thomas Gaubiac**
Voix **Cécile Leterme** – **Thomas Gaubiac**
Accordéon **Rodrigue Fernandès**
Production – **Rosa M** avec le soutien de l'**AMI** – Malesherbes

Lecture musicale créée à l'Atelier Musée de l'Imprimerie – Malesherbes (45) dans le cadre de l'édition 2024 de la Nuit de la Lecture.

EN SAVOIR PLUS SUR LA FORME

Lecture musicale : un film pour les oreilles ?

Depuis 2020, à l'initiative de l'AMI atelier musée de l'imprimerie de Malesherbes, la compagnie Rosa M a donné vie à une série de lectures musicales pour deux voix et un accordéon. Portées par les voix des acteurs et la musique, elles invitent l'imaginaire de l'auditeur-spectateur à travailler. Par l'écoute. L'accordéon, instrument-orchestre, accompagne sans jamais illustrer et développe un climat-écrin où s'épanouit le récit.

Conçues comme des films à voir avec les oreilles, ces lectures offrent un moment de plaisir collectif, rare et suspendu, exigeant et ludique, qui permet de goûter à l'écrit autrement. Deux petites tables, deux chaises, un micro sur chaque table, un musicien sur une chaise derrière un pupitre noir. Des petites lampes pour lire le texte-partition posé sur la table. Rien de plus.

Dispositif très simple, s'adaptant à tous les espaces, (sans restrictions) : salles de classes, amphithéâtres, musées, hôpitaux, salles de bal, de concert, salons, salles à manger, restaurants, théâtres, foyers. Partout où l'on pourra s'asseoir et écouter, s'abandonner pour voyager avec des mots, avec des notes.

PAROLES DU PUBLIC

"Superbes découvertes ! D'abord de la Nuit de la Lecture - une première pour moi - le lieu ensuite, avec l'AMI qui est parfait et très à propos pour accueillir les livres et ses lecteurs ! Le texte de La Chambre des officiers de Marc Dugain, qui nous entraîne avec pudeur là où on détournerait le regard. Et enfin, les comédiens et le musicien qui portent le texte et nous captivent pendant plus de deux heures. Exercice périlleux mais, in fine, une vraie réussite. Je reviendrai pour la cinquième édition !" Xavier

---

"Merci aux comédiens qui nous ont fait vibrer avec l'adaptation de La chambre des officiers. La mélodie plaintive de l'accordéon et les silences ont rendu la lecture encore plus poignante. Ce livre prend aux tripes, et pourtant on sourit parfois. La vie continue malgré tout pour les gueules cassées. Livre à relire, ne serait-ce que pour les trente dernières pages qui racontent ce que les hommes deviennent après l'armistice.". Monique

---

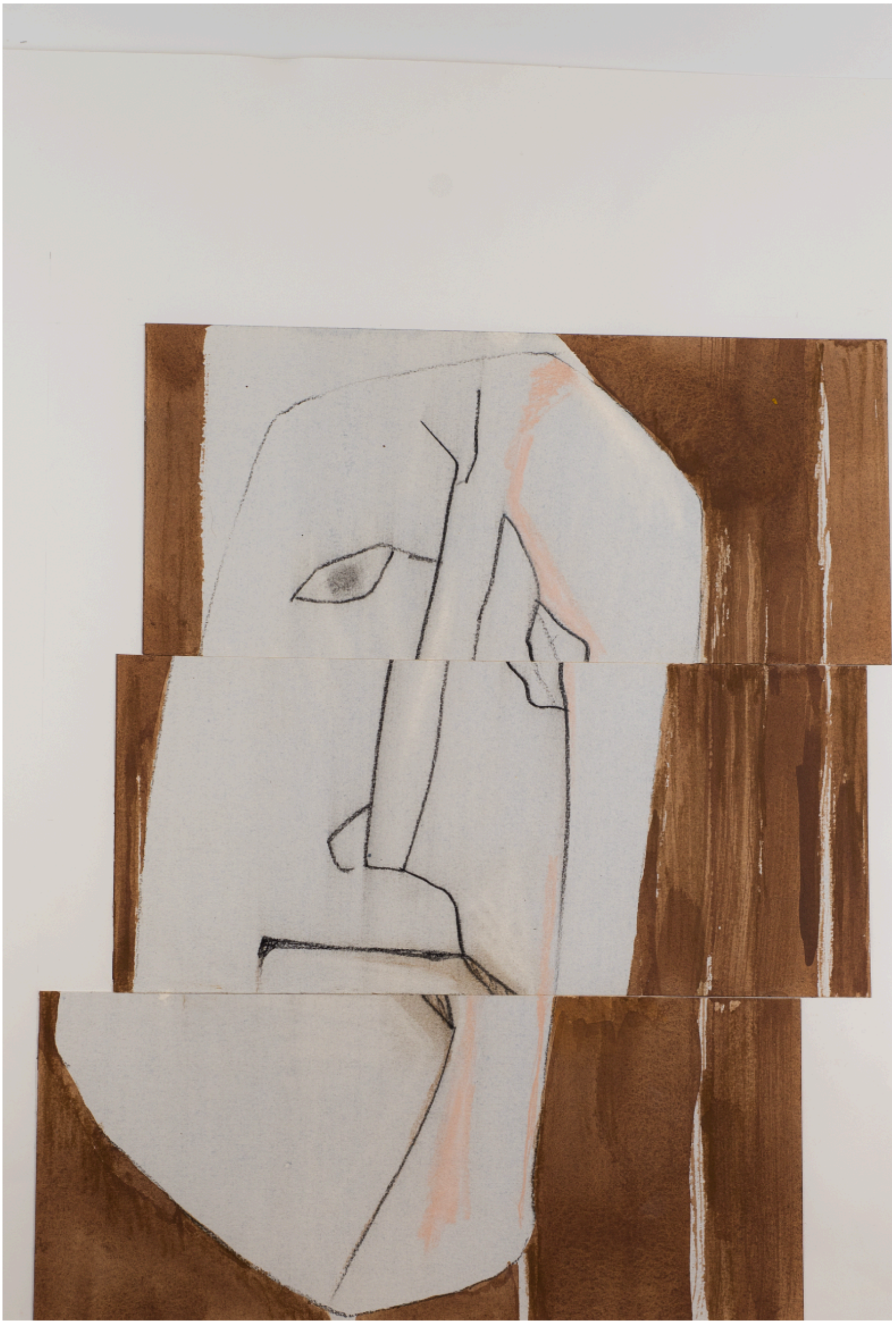
"Une lecture émouvante... les voix et l'accordéon nous tiennent en haleine... On se serait cru au théâtre."
Jérôme et Sophie

"Grâce aux voix mêlées, si bien posées, de nos deux conteurs, Cécile et Thomas et aux ponctuations envoutantes de l'accordéon de Rodrigue, nous nous sommes glissés, transportés dans un recoin de La Chambre des officiers où le texte de Marc Dugain, si terriblement imagé, décrivait l'atroce, mais aussi la vie qui continue malgré tout." Joëlle

---

"Impressionnant, les lecteurs nous ont emmenés dans le livre, on visualisait les scènes.
Superbe interprétation !" Agnès

"Cette nuit du 20 janvier, le vent glacé de l'histoire de la Grande Guerre (1914-1918) et son cortège de drames humains soufflait sur l'AMI, à travers la lecture du beau roman de Marc Dugain, La Chambre des officiers. Nous n'étions pas dans les tranchées boueuses mais, en écho aux dessins admirables de Jean-Claude Morice, les gueules cassées, exposés au musée, auprès de ces hommes et de ces femmes, défigurés par des tirs d'obus, qui luttent courageusement au jour le jour, dans cette salle du Val-de-Grâce, contre la peur et la douleur physique, contre la terrible souffrance psychique et morale, pour se reconstruire et vivre, malgré tout. Un judicieux découpage du roman, les voix claires et détachées des récitants, leur émotion contenue, soulignées par les interventions musicales d'un accordéoniste, nous ont permis d'approcher la tragédie d'Adrien et de ses compagnons de malheur, fragiles et forts en même temps, cassés mais debout. Une bouleversante leçon de vie, une condamnation de la guerre qui ensanglante et brise notre humanité, une espérance ténue en des lendemains meilleurs." Catherine et Jean-Michel



OEUVRE ISSUE DE LA COLLECTION
LES GUEULES CASSÉES
DE L'ARTISTE JEAN-CLAUDE MORICE

BIOGRAPHIES

Thomas GAUBIAC
Metteur en scène et comédien

Après avoir mis en scène pour d'autres compagnies : *L'Aquarium de Louis Calaferte* (2005), *Echantillons de solitude* (2006), *La Maison du bout du* - de Philippe Minyana (2006/2008), *Hiver* de Jon Fosse (2008) et *Le Dindon* de Georges Feydeau (2008/2009), il crée en 2010, avec la compagnie Rosa M, *Une Belle Journée [l'harmonie #1]* sur un texte de Noëlle Renaude. Suivront, *De l'Amour des Orchidées (une conférence de Katya Strauss)*, qu'il écrit à partir de manuels d'éducation sexuelle datant des années 1940, en 2011, *Le mois de Marie (un lever de rideau)* une miniature harmonieuse sur un texte de Thomas Bernhard en 2013, *Léonie est en avance (que l'amour doit donc être doux)* de Georges Feydeau en 2016 et *Conte d'amour* en 2021.
Thomas Gaubiac est par ailleurs comédien.
Il a travaillé, entre autres, avec Jacques Kraemer, Patrice Douchet, Philippe Berling, Julie Brochen, Yann Bonny, Cendre Chassanne.
Il poursuit une activité de formateur et pédagogue en intervenant régulièrement auprès de lycéens élèves en option théâtre, dans des ateliers de pratique artistique, des stages (Conservatoire de Tours).
Il est auteur de chansons qu'il interprète dans le spectacle *Et dans tes bras je goûterais l'oubli de moi* (*concert de chambre*), ainsi que de six textes dramatiques dont le dernier, nommé *Pensez à fermer les volets,* sera créé à l'automne 2025.

Cécile LETERME
Comédienne

Elle a travaillé ces dernières années avec Declan Donnellan (*Andromaque* de Racine ; *Ubu Roi* de Jarry; *Périclès* de Shakespeare), Anouch Paré, (*L'arbre sans lumière* d'Olivier Prou et Benoît Urbain, *L'histoire de la fille qui lisait trop d'histoires*, *Les Kokemars* et *A mort la viande* d'Anouch Paré), Laurent Serrano (*Il Campiello* de Goldoni*, Le Chaperon rouge et Le Dragon* d' Evgueni Schwartz*, La Cagnotte* de Labiche*, Broadway en Brie* d'Anouch Paré), Jean-Marie Machado et Jean-Jacques Fdida (*La fille du diable, Opéra jazz)*, la compagnie Bafduska (*La Périchole de Barbarie* d'après Offenbach), Didier Ruiz (*Valse(s), Le bal d'amour*).
Elle a également collaboré régulièrement avec Bruno Cochet, Gil Bourasseau, François Ha Van, Cendre Chassanne, Gérard Chabanier (aux Tréteaux de France), Benoît Gautier.
Très souvent impliquée dans des spectacles musicaux elle a rencontré à plusieurs reprises l'ensemble de musique contemporaine 2E2M (*Zwei Akte* de Mauricio Kagel, *Poésies* de Christophe Tarkos), les musiciens Jean-Marie Machado et Benoît Urbain. Elle se produit régulièrement avec la pianiste Véronique Briel dans un cabaret chanté sur le monde du crime : *Crime et Sentiments*. Par ailleurs, elle se consacre à la direction et au coaching d'acteurs (Théâtre du Châtelet) et collabore régulièrement à l'émission télévisée Groland.
Elle vient de participer à la création du spectacle musical *le Fabricant de Miroirs* musique de V. R. Carinola, avec le Trio Salzedo.
Elle jouait Madame de Champrinet dans *Léonie est en avance* (*que l'amour doit donc être doux*) mis en scène par Thomas Gaubiac en 2016 et incarnera la sœur dans *Pensez à fermer les volets* qui sera créé à l'automne 2025.

Contact : rosa-m@orange.fr // 06 21 82 56 47

DOSSIER RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE ROSA M
ET LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL D'EURE ET LOIR