LES SALINS
SCÈNE NATIONALE
DE MARTIGUES

THEATRE

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN

ADAPTATION ET MISE EN SCENE HACID BOUABAYA

VEN 14 OCT À 20H30

GRANDE SALLE
DUREE : 1H20
TARIFS DE 12€ À 8€

SEANCES SCOLAIRES: JEU 13 & VEN 14 OCT A 14H15

Aidé par une troupe de comédiens ambulants, le Baron de Münchhausen a décidé de raconter et de mettre en scène quatre de ses célèbres aventures.

La compagnie Joker signe ici une version truculente et fantasque du célèbre conte allemand. Des mâts se dressent, des toiles s'agitent comme par magie. Les récits hallucinants vont vite devenir réalité grâce aux trésors d'ingéniosité de la troupe et de sa charrette qui se transforme en un palais turc, royaume de la lune, la terre, la mer. Le théâtre de tréteaux affiche ses lettres de noblesse.
Primé au festival de Dax, ce spectacle pour petits et grands, aussi hilarant qu'étonnant, créé un univers fantastique et drôle qui rend hommage aux fantaisistes et à l'art du mensonge.

EN FAMILLE DES 8 ANS

SERVICE RELATIONS PUBLIQUES : 04 42 49 02 01

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU BARON DE MUNCHHAUSEN

D'après les récits de Gottfried BÜRGER et Rudolph Erich RASPE

PAR LA COMPAGNIE JOKER

DOSSIER PEDAGOGIQUE

JOKER

Sommaire

Page 3 : L'histoire
Page 4 : parti pris de mise en scène
Page 6 : distribution
Page 7 : historique de la Compagnie
Page 10 : CV de la troupe
Page 12 : Biographie du Baron de Münchhausen
Page 13 : extraits de ses récits
Page 15 : revue de presse

L'HISTOIRE

« Messeigneurs, gentes dames, Baron de Münchhausen à votre service. Bon nombre d'entre vous ne se souviennent ni de moi, ni de mes aventures. Mais soyez assurés qu'elles sont vraies. De nombreux auteurs ont rapportés mes histoires en y ajoutant plusieurs détails de leur invention, qui offensent gravement la vérité et la vraisemblance. Les gens qui me connaissent point pourraient être amenés, par suite de ces grossiers mensonges, à révoquer en doute la vérité de mes aventures réelles, chose qui lèse gravement un homme d'honneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens, en personne, rétablir la vérité. »

Karl Friedrich Hieronymus, Baron de Münchhausen

Parce que les gens exagèrent toujours, le Baron de Münchhausen, aidé de sa troupe de comédiens ambulants, a décidé de raconter lui même ses célèbres aventures. Des récits hallucinants qui, à peine ébauchés, deviennent réalités grâce aux trésors d'ingéniosités de la troupe et de sa charrette. Des mâts se dressent, des toiles s'agitent comme par magie et voilà notre héros qui passe de la terre à la lune jusqu'aux forges de Vulcain en un vibrant hommage aux fantaisistes, et à l'art du mensonge.

Tout commence par un plateau nu… Arrive une troupe itinérante, comme celles qui existaient au 17ème, où les comédiens vivent en communauté, où chaque élément a sa vie propre et ses personnages prédestinés, une troupe avec un répertoire. Elle a peu de moyens et doit faire preuve d'imagination et de ruse pour transformer le rien en tout, le réel en rêve, le mensonge en émotion.

La troupe a été engagée par le Baron de Münchhausen lui même. Il a décidé de montrer au monde ce qui lui est vraiment arrivé, en produisant : *« Les Aventures Extraordinaires du Baron de Münchhausen. »*

Ce personnage haut en couleur, très proche du Capitan de la commedia, grand conteur, pensait que ses affabulations racontaient avec plus d'éclat et de fantaisie le monde dans lequel nous vivons : Que faisons nous d'autre sur scène…

Les acolytes du Baron : l'homme le plus fort du monde, l'homme qui court très vite, le tireur à la vue perçante, se succèdent sur le tréteau pour raconter ses aventures.

Entre chaque tableau, les comédiens de la troupe s'affèrent au changement de décor et de costumes. Le public découvre à la fois la vie de la troupe et les histoires du Baron.

PARTI PRIS DE MISE EN SCENE

Bien plus que de raconter les aventures du Baron de Münchhausen, nous voulons faire un spectacle sur 'art du mensonge, montrer les artifices, les changements de décor, les installations, les habillages et déshabillages des acteurs tout en gardant la magie du théâtre : le décor, d'abord une imple roulotte, se plie et se déplie pour devenir l'espace scénique de 4 tableaux vivants :

- **Chez les Turcs** : où l'on apprend comment le Baron a parié sa tête contre tout l'or du Sultan.

- **Le peuple de la lune** : où l'on voit comment le Baron a séduit la Reine de la Lune

- **Voyage à travers la terre** : où l'on découvre comment le Baron est tombé amoureux d'Aphrodite

- **Une aventure en mer** : où l'on apprend comment le Baron s'est retrouvé dans le ventre d'une Baleine à la suite d'une tempête

Ainsi, le Baron de Münchhausen se retrouve-t-il conteur dans cette fantaisie estampillée commedia dell'arte. Mais nous nous y sommes libéré du carcan historique de nos masques de cuir, sans pour autant abandonner l'intensité, la générosité, et la profonde humanité des personnages de la commedia. Les codes de jeu et de gestuelle que nous utilisons dans tous nos spectacles depuis 17 ans sont mis au services de personnages cette fois non masqués. Ils improvisent et transforment le spectacle au grès des représentations et des réactions du public.

Le jeu d'acteur

Il s'agit pour notre compagnie de continuer son travail vers la création de nouveaux personnages. Nous souhaitons aller encore plus loin en nous libérant du carcan historique de nos masques de commedia dell'arte sans pour autant abandonner l'intensité, la générosité, et la profonde humanité de ces personnages. Les codes de jeu et de gestuelle que nous utilisons dans tous nos spectacles depuis 15 ans seront mis au services de personnages cette fois non masqués, mais transformés par des prothèses faciales en latex (mentons nez, joues…) qui formeront les comédiens de la troupe.

Dans un premier temps donc, chaque membre de notre équipe devra trouver son personnage, lui créer une vie, un passé, une famille. Ce n'est qu'ensuite que ce

« personnage-comédien » s'attaquera aux rôles et à l'interprétation des personnages du Baron.

Scénographie et costumes

Notre décor se compose d'une charrette que la troupe mène au centre de scène. Ce décor se déplie pour se transformer en tréteaux, des mâts se fixent, des toiles se tendent, aux grès des besoins scéniques. Et le Tréteau devient tente Ottomane ou vaisseau dans la Tempête.Tout est en bois genre « fait main » et les années ont marqué le décor de leur patine.

Les comédiens de la troupe sont des caricatures vivantes, les prothèses faciales, les fausses dents, les rembourrages serviront à renforcer ce coté extraordinaire…Lorsque les comédiens de la troupe joueront les personnages du Baron ils utiliseront d'autres artifices : perruques, masques, cagoules, marionnettes et costumes.

Chants et musique

Chaque tableau est accompagné d'une musique originale et durant le spectacle 4 styles très différents seront visités : musique Orientale, Baroque, Rock, Contemporaine.

LA DISTRIBUTION

Adaptation et mise en scène	**Hacid BOUABAYA**
assisté de	**Thomas PIASECKI,**
Comédiens	**Willy CLASSENS**
	Bernard DEBREYNE
	Marie LIAGRE en alternance avec Adeline fleur BAUDE
	Barbara MONIN
	Hacid BOUABAYA
Scénographie	**Hacid BOUABAYA**
	Francis DEBEYRE
décor et costumes	**Francis DEBEYRE**
assisté de	**Louise VANDROMME**
Chants	**Henri DEMILECAMPS**
Couturière	**Annick Baillet**
Construction décors	**Francis OBLED et**
	Théo REUVERS
Accessoiriste	**Anne LEGROUX et**
	Frédérique BERTRAND
Régie lumière	**Pascal LESAGE**
Régie générale et Plateau	**Amaury ROUSSEL**
Production	**Compagnie Joker**
Co-production	**Théâtre de Caudry, Scènes Mitoyennes et la Ville D'Haubourdin**

Spectacle créé avec l'aide de L'ADAMI / La DRAC Nord Pas de Calais / Le Conseil régional Nord Pas de Calais/ le conseils Général du Nord / Le Conseil Général du Pas de Calais/La ville de Caudry

Contact :
Compagnie Joker
Tél. 06 03 04 15 93
administration@compagniejoker.com
www.compagniejoker.com

Historique de la compagnie joker

La compagnie JOKER a vu le jour en Mai 1990 avec l'association de deux comédiens passionnés de Théâtre masqué : Hacid BOUABAYA et Barbara MONIN.
Leur rencontre avec Mario GONZALEZ, maître incontesté de cet art en France comme à l'étranger, leur donne l'élan et le souffle d'un vrai départ. La Compagnie JOKER prend son envol, animée d'une volonté d'un théâtre populaire, d'un théâtre de jouissance et de fête.

LA REINE BLABLA	création 2011 **TOUJOURS EN TOURNEE**

Ecriture Barbara Monin 52 représentations

La Reine Blabla est une grande blablateuse. Elle concocte, tricote et contortille des histoires de loup, d'ogrelets, de père noël et autres créatures étranges… Adaptant de célèbres contes ou puisant dans le réservoir infini de son imagination, elle revisite le patrimoine et voyage à travers la région.

JULIEN PANTALONE	Création 2010

Ecriture Hacid BOUABAYA 56 représentations
Coproduction Le Prato, Ville de Caudry, De Bruay la buissière, Théâtre de l'aventure

Imaginez un homme, immense et âgé, avec un masque, un chapeau melon, un gilet, une large pelisse ...chantant à tue-tête New York New York. La scène est-elle drôle, grotesque, émouvante ? Un peu des trois, et c'est ce qui la rend irrésistible. On se laisse happer par ce vieil acteur qui dévide le fil de sa vie (…). Les mots sonnent juste. Les situations nous arrachent des rires.
(Catherine PAINSET La Voix du Nord 2010)

Les Aventures Extraordinaires du Baron de Münchhausen	Création 2006 **TOUJOURS EN TOURNEE**

Ecriture et mise en scène : Hacid BOUABAYA — 155 représentations
Coproduction ville de Caudry, scènes mitoyennes

La ville de Caudry a fait confiance à la compagnie Joker et elle peut être fière : un spectacle extraordinaire, servi par des comédiens épatants, dans la peau de personnages sacrément toqués. C'est chaque fois un bonheur de voir évoluer ces acteurs vraiment talentueux, capables de distiller la poésie la plus subtile mais aussi l'humour le plus ravageur.
(L'Observatoire du Cambraisie/ Nov. 2006)

Masques & Commedia	Création 2005 **TOUJOURS EN TOURNEE**

Mise en scène : Compagnie JOKER — 121 représentations

« La conférence spectacle de la Compagnie Joker rend toute la modernité du genre, modernise les canevas, fait vivre un esprit frondeur et excessif plus que réjouissant. »
(La Voix du Nord 2005)

Les Belles Lisses Poires	création 2003

Mise en scène : Barbara MONIN — 42 représentations
Coproduction : Saint Martin Les Boulogne

Le Cid All'Improviso	*création 2002*

Mise en scène : Compagnie JOKER — 101 représentations
Coproduction Comédie de Picardie

"Vous ne le saviez pas mais le Cid de Corneille est une tragédie à hurler de rire comme l'a prouvé
la compagnie Joker. En le désacralisant, elle a montré que le théâtre était avant tout du plaisir…
On se souvient qu'à une époque le théâtre fut un art populaire où les spectateurs riaient sans retenue. Le Cid All'Improviso nous a rappelé que tout cela était possible. Ce n'est pas là la
moindre et ses qualités…un spectacle foisonnant qui ne connaît pas de baisse de régime."
(La Montagne 2004)

Le Bourgeois Gentilhomme	création 2000

de Molière — 56 représentations
Mise en scène : Serge BAGDASSARIAN
Co-production : Cie JOKER / CDN le Théâtre du Nord à Lille / Scène Nationale des Gémeaux à Sceaux.

« Entre le rire et l'émotion, les comédiens se jouent de tout. Ils font entrer le public dans une autre dimension. Tout a été superbe dans cette pièce. »
(La Montagne P. GONIN 2002)

L'Heure du Papillon	création 1997

Ecriture et mise en scène : Hacid BOUABAYA 80 représentations

« L'Heure du Papillon, une pièce de la Compagnie JOKER : féerie, finesse et féminité.» (La voix du Nord A.VANCAEZEELE 1997)

Tréteaux	création 1993

Mise en scène : Mario GONZALEZ 120 représentations
co-production : Cie JOKER / CDN le Grand Bleu.

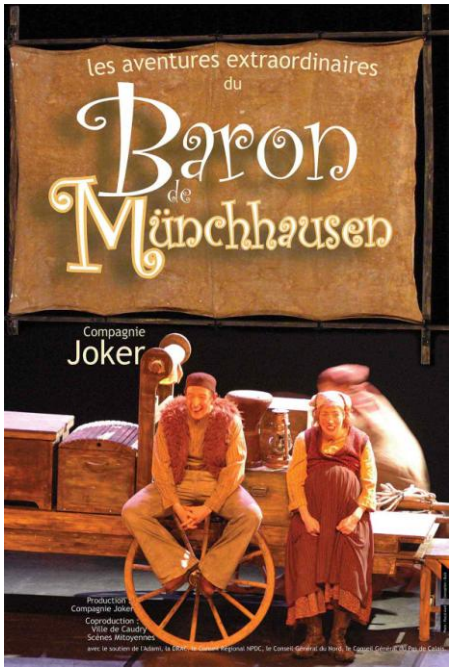
« Sur les planches d'un bijou de théâtre, Pantalon fixe les règles du jeu : « Ce spectacle est entièrement improvisé. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire ! » Ce pourrait être un impronptu seulement loufoque. Ce sera de la haute voltige, pur moment plein au dessus du vide.» (Libération François DEVINAT 1998)

Jeux de Masques	création 1991

Ecriture : Hacid BOUABAYA et Barbara MONIN
Mise en scène : Mario GONZALEZ 151 représentations

« Le bouche à oreille et les critiques sont unanimes : Jeux de Masques de la Cie Joker est une réussite sur toute la ligne, un spectacle de la Commedia dell'Arte qui fait pleurer de rire et d'une rare qualité. Dès sa première création, la jeune compagnie constituée de jeunes artistes de la région fait mouche. » (Liberté P.FOVEAU 1991)

C.V. de la Troupe et de l'équipe artistique du Baron de Münchhausen



METTEUR EN SCENE

Hacid BOUABAYA : Fondateur de la Cie JOKER, il a travaillé 10 ans avec Mario GONZALEZ. Comédien, metteur en scène et pédagogue, il crée, en 1990, le personnage de Julien Pantalone. Sous son masque, il jouera dans *Jeux de Masques* (1990), *Tréteaux, impromptu* (1993), *Le Bourgeois Gentilhomme* (2000). En 1997, il se lance dans sa première mise en scène : *L'Heure du Papillon*. En 2003, il reprend son personnage de Pantalone dans « *Le Cid all'improviso* » où il dirige le travail masqué. Depuis 1994, Hacid Bouabaya forme amateurs et professionnels à la technique du chœur et du Masque.

COMEDIENS

Willy CLAEYSSENS : Après une formation de 2 ans à l'Ecole Internationale de Théâtre LASSAAD à Bruxelles ''l'Art du mouvement '', on le voit dans diverses cies, récemment dans « le journal de grosse patate » , théâtre de la Manivelle, dans « Mistero buffo » de la cie Farid'o (danse-théâtre), et dans plusieurs créations de la cie Détournoyement, il continue en parallèle a se former en participant à de nombreux stages avec le Prato, le théâtre de la Licorne, et la Cie Joker .

Bernard DEBREYNE : Comédien, chanteur, auteur, compositeur, on a pu le voir notamment dans les créations du Ballatum Théâtre (*Help, Ivanov, La double inconstance, Electre*) dans celles du Prato(*En attendant Godot, Casting, Le Cabaret du Bout du Monde, Voilà*) et dernièrement à la Manivelle Théâtre dans *Pinocchio*. Il met également en scène de nombreux chanteurs et comédies musicales (*Jo butagaz et ses brûleurs, Les Biskotos, Les Mauvaises Langues…*)quand il ne chante pas lui même (*Les Steaks Bulgares, Albert et Gildas, les Enchanteurs*).

Marie LIAGRE : En 1992, elle participe à la fondation de la Ligue d'Improvisation du Nord Pas de Calais. Après trois ans passés au Conservatoire, on la voit dans *Robert le Diable* (Théâtre des 3 ailes - 1993), *Combien coûte le Fer* (Le Grand Bleu - 1997), *L'heure du Papillon* (Cie Joker - 1997), *Suzanne* (L'ADAP - 1998), *La clocharde ailée* (Centre d'humour et de Communication - 1999), *Le Bourgeois Gentilhomme* (Cie Joker - 2000) et *Le Cid all'improviso* (Cie Joker – 2003).

Barbara MONIN : Co-fondatrice de la Cie Joker, elle travaille depuis 15 ans sur le théâtre masqué. *Jeux de masques* (1990), *Tréteaux* (1993), *L'heure du Papillon* (1995), *Le Bourgeois Gentilhomme* (2000), *Le Cid all'improviso* (2003), lui ont permis de changer plusieurs fois de masques. Professeur de théâtre, elle anime également depuis 1995 des ateliers amateurs et professionnels.

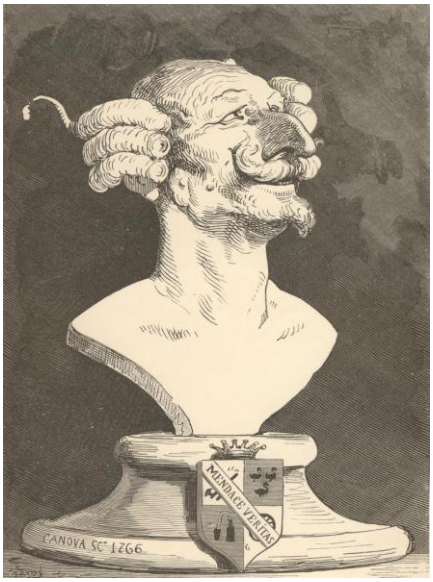
CREATION MUSIQUE

Henri DEMILECAMPS : Musicien et compositeur de talent, il obtient, en 1999, la médaille d'or du conservatoire de Perpignan en composition électroacoustique. Formateur depuis toujours, il participe à de nombreux concerts et à la réalisation de bandes sons pour de nombreux spectacles. Il travaille notamment avec « Les Belles Lurettes » et « Le Tire Laine ». Il tisse des liens étroits avec la Cie JOKER depuis sa création en participant aux arrangements et à la mise en place vocale de tous les chants de nos spectacles.

CREATION COSTUMES ET DECOR

Francis DEBEYRE : En 1981, il fait une première rencontre importante : LA COMMEDIA DELL'ARTE transmise par Carlo BOSO et Stefano PEROCCO, et plus tard revivifiée par le travail de Mario GONZALEZ et la compagnie JOKER avec qui il collabore étroitement depuis 15 ans. Une deuxième rencontre fondamentale : celle de Werner TRUB en 1986. Depuis cette date, de nombreuses rencontres en France et ailleurs ont eu lieu : Wladyslaw ZNORKO, Maguy MARIN, Christian SCHIARETTI, Marcel MARECHAL, Het Velvog, Cie du Faux-Col, Jean-Michel RABEUX…Ces collaborations se sont heureusement parfois transformées en compagnonnage comme, la Cie JOKER (5 spectacles), le Théâtre de la LICORNE (11 spectacles), Alain MILIANTI (« *Faust/Rangda* » à Bali et Avignon in et « *Sainte Jeanne des Abattoirs* » à l'Odéon-Théâtre de l'Europe), Claude BRUMACHON et le Centre Chorégraphique National de Nantes.

BIOGRAPHIE DU BARON DE MUNCHHAUSEN



Karl Friedrich Hiéronymus, baron de Münchhausen, a bel et bien existé (1720-1797). Officier allemand à la solde des Russes, il combattit les Turcs en 1740. Certainement nostalgique de ses exploits, il s'amusa à les raconter avec force dithyrambes à ses amis.

La faconde du baron serait certainement morte avec lui si un premier écrivain Rudolph Erich Raspe n'avait recueilli puis ordonné tous ces récits publiés en anglais en 1785. C'est ensuite à l'écrivain allemand Gottfried Bürger qu'on doit, plus qu'une traduction, un remaniement de ces histoires. Elles paraissent en 1786.

À la faveur d'un style qui jongle avec la satire, s'égare dans le truculent et frise même la veine poétique, Bürger a donné au héros pittoresque une personnalité littéraire que n'a pas démentie la postérité (jusqu'au grand écran).

Si certains thèmes retranscrits ou rajoutés par l'auteur appartiennent à l'imaginaire collectif qui le précède depuis l'antiquité (comme, entre autres, *L'Histoire véritable* de Lucien ou le conte des *Trois doués*), la figure du héros se sauvant d'un marécage en se tirant les cheveux, attachant son cheval à ce qu'il croit être un tronc d'arbre mais qui se révèle un clocher, risquant sa vie pour une bouteille de vin, découvrant le crâne ouvert d'un buveur invétéré, etc., n'a pris les traits que du seul Münchhausen.

La traduction de Théophile Gautier n'a pas une ride. Il lui manquait néanmoins – omission certainement volontaire pour ne pas choquer ses contemporains – l'épisode de *l'autre moitié du cheval* – coupé en deux – et d'importants détails relatifs à la naissance probable d'un *partisan qui prit la parole en l'absence du baron*. On les trouvera ici. En dire plus serait les déflorer.

Les Aventures fantastiques du baron de Münchhausen est aussi un film réalisé par Josef von Báky en 1942 pour les 25 ans de la UFA.

Les Aventures du baron de Münchhausen fut réalisé par Terry Gilliam en 1988.

Le nom du baron de Münchausen a inspiré le terme de Syndrome de Münchausen.

EXTRAIT DE SES RECITS

J'entrepris mon voyage en Russie au milieu de l'hiver, ayant fait ce raisonnement judicieux que, par le froid et la neige, les routes du nord de l'Allemagne, de la Pologne, de la Courlande et de la Livonie, qui, selon les descriptions des voyageurs, sont plus impraticables encore que le chemin du temple de la vertu, devraient enfin s'améliorer sans que l'aide gouvernementale ne soit trop élevée. Je voyageais à cheval, ce qui est assurément le plus agréable mode de transport, pourvu toutefois que le cavalier et la bête soient bons : de cette façon, on n'est pas exposé à avoir d'affaires d'honneur avec quelque honnête maître de poste allemand, ni forcé de séjourner devant chaque cabaret, à la merci d'un postillon altéré. J'étais légèrement vêtu, ce dont je me trouvai assez mal à mesure que j'avançais vers le nord-est.

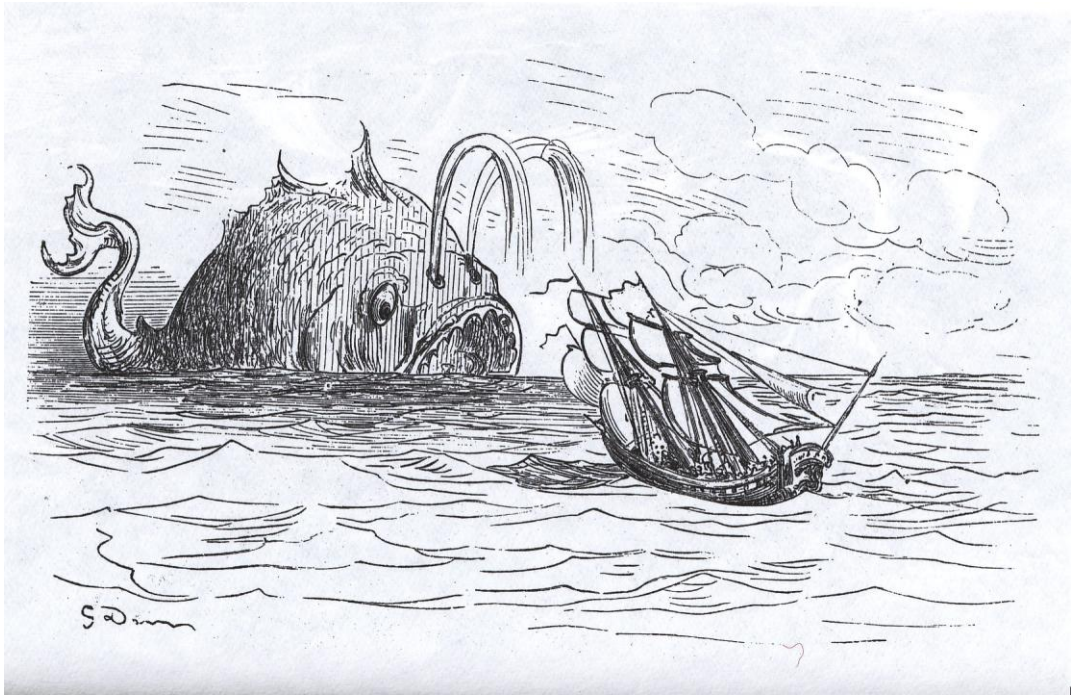
Représentez-vous maintenant, par ce temps âpre, sous ce rude climat, un pauvre vieillard gisant sur le bord désolé d'une route de Pologne, exposé à un vent glacial, ayant à peine de quoi couvrir sa nudité.

L'aspect de ce pauvre homme me navra l'âme ; et, quoiqu'il fît un froid à me geler le cœur dans la poitrine, je lui jetai mon manteau. Au même instant, une voix retentit dans le ciel, et, me louant de ma miséricorde, me cria : "Le diable m'emporte, mon fils, si cette bonne action reste sans récompense."

J'en restai là de cette affaire et continuai mon voyage jusqu'à ce que la nuit et les ténèbres me surprissent. Aucun signe, aucun bruit qui m'indiquât la présence d'un village : le pays tout entier était enseveli sous la neige, et je ne savais pas la route.

Harassé, n'en pouvant plus, je me décidai à descendre de cheval ; j'attachai ma bête à une sorte de pointe d'arbre qui surgissait de la neige. Je plaçai, par prudence, un de mes pistolets sous mon bras, et je m'étendis sur la neige. Je fis un si bon somme, que lorsque je rouvris les yeux il faisait grand jour. Quel fut mon étonnement, lorsque je m'aperçus que je me trouvais au milieu d'un village, dans le cimetière. Au premier moment, je ne vis point mon cheval, quand, après quelques instants, j'entendis hennir au-dessus de moi. Je levai la tête, et je pus me convaincre que ma bête était suspendue au coq du clocher. Je me rendis immédiatement compte de ce singulier événement : j'avais trouvé le village entièrement recouvert par la neige ; pendant la nuit, le temps s'était subitement adouci, et, tandis que je

dormais, la neige, en fondant, m'avait descendu tout doucement jusque sur le sol ; ce que, dans l'obscurité, j'avais pris pour une pointe d'arbre, n'était autre chose que le coq du clocher. Sans m'embarrasser davantage, je pris un de mes pistolets, je visai la bride, je rentrai heureusement par ce moyen en possession de mon cheval, et poursuivis mon voyage.



Sélection d'articles de presse

Photo : Pascal Auvé

SÉLECTION CRITIQUE
PAR FRANÇOISE
SABATIER-MOREL

Spectacles

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN

6 ans. D'après Gottfried Bürger et Rudolf Erich Raspe, mise en scène de Hacid Bouabaya. Durée : 1h20. Jusqu'au 20 déc., 16h (dim.), 19h (du jeu. au sam.), Cartoucherie-Epée de Bois, route du Champ-de-Manœuvre, 12e, 01-48-08-39-74. (13-18 €).

TTT Une version truculente et fantasque du célèbre conte allemand. Aidé par une troupe de comédiens ambulants, le baron, interprété par Hacid Bouabaya (metteur en scène et scénographe), veut rétablir la vérité sur ses aventures. On le suit de Constantinople à la Lune, du ventre d'une baleine aux tréfonds de la Terre chez Vulcain (ballet amoureux particulièrement réussi entre Münchhausen et Vénus). Tout cela avec pour tout décor une charrette, qui se transforme avec ingéniosité à chaque étape. L'interprétation est de bout en bout hilarante. Courez, toutes affaires cessantes, à l'Epée de bois, splendide théâtre, pour assister à ce fantastique spectacle, drôle et inventif.

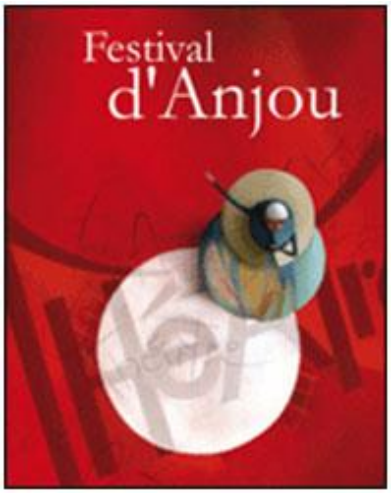
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES du Baron de Münchhausen

[spectacles]

Au début de la représentation, une troupe de comédiens s'affaire à planter le décor tout en conversant avec le public. Cet échange crée d'abord la surprise chez le spectateur, puis le met à l'aise. Arrive leur mentor, le baron de Münchhausen, contrarié que l'on ignore ses aventures, froissé par le détournement de ses récits. En un éclair, à l'aide de leur charrette à malices, les comédiens vont le soutenir pour réparer cette injustice. Pour commencer, ils nous emmènent en Turquie, auprès d'un sultan. Suit un périple sur la Lune, au cœur de la Terre ou encore au fond de l'estomac d'une baleine... Cette pièce drôle et fantaisiste recèle des trésors d'inventivité scénique. Au moyen d'une seule roulotte, des décors démesurés se succèdent. Coup de chapeau à Hacid Bouabaya et Thomas Plasecki pour la mise en scène dans laquelle Willy Claessens, Bernard Debreyne, Marie Liagre, Barbara Monin et Hacid Bouabaya évoluent avec une énergie débordante. La compagnie Joker fait mouche avec ce spectacle inattendu et de grande qualité. A voir en famille absolument. ■

Cartoucherie Théâtre de l'Epée de Bois

Renseignements page 30 (rubrique « Théâtre »).



Un baron en plein délire !

Après Balzac et « Le Timide au palais », place aux aventures du baron de Münchhausen ce soir, au festival.

Il chevauche les boulets de canon, marche sur la lune, se retrouve dans les entrailles d'un monstre marin... Qui ça ? Le baron de Münchhausen, bien sûr, dont les aventures improbables, imaginées par Gottfried Bürger, sont revisitées ce soir au festival par les comédiens lillois de la compagnie Joker.

On se souvient surtout du film de l'ex-Monty Python Terry Gilliam, bourré d'effets spéciaux. Lois du théâtre oblige, ce n'est pas cet aspect des choses qui a séduit d'emblée le metteur en scène Hacid Bouabaya, signataire de l'adaptation qui sera interprétée ce soir par la compagnie Joker au Festival d'Anjou : « *Le baron, souligne l'intéressé, est un fieffé menteur. La pièce parle donc aussi de notre métier. Notre but, à nous comédiens, c'est de mentir. Mentir le mieux possible pour le plaisir du public. Le spectacle tire aussi parti de tous les ingrédients du théâtre : changement de lieux, d'univers, de mondes... Ça bouge constamment. J'aime que le théâtre nous fasse voyager dans le monde entier.* »

Des saltimbanques venus de partout sont chargés de raconter les aventures extraordinaires du baron

Procédé

Pour raconter ces aventures extraordinaires, la Cie Joker a choisi le procédé (pas mal employé, par les troupes en lice pour le Prix des compagnies cette année) du « théâtre dans le théâtre ». En clair, le baron en personne (qui a vraiment existé) choisit de raconter lui-même son histoire, en engageant une troupe chargée de la livrer visuellement sur scène aux spectateurs : « Le ressort comique, c'est que ces comédiens se rebiffent, parce que leur propre histoire interfère avec celle de leur employeur. »

Primé à Dax

Coïncidence fortuite : Hacid Bouabaya fut l'élève de Mario Gonzalez, le maître du théâtre masqué responsable de l'excellent « George Dandin » vu l'autre soir au festival : « *Mario est quelqu'un qui m'a apporté énormément. Je l'admire et je l'estime beaucoup. Dans ce spectacle-ci, on utilise plus les artifices comme le latex que les masques proprement dits.* »

La Cie Joker, qui existe depuis 18 ans, a remporté le Prix du public au dernier festival de Dax, avec « Le Baron... » : « *C'était notre première en plein air, pour ce spectacle. Faire entrer la charrette des saltimbanques par le fond des arènes de Dax, c'était quelque chose !...* »

Bertrand GUYOMAR

« Les Aventures du baron de Münchhausen », ce soir à 21 h 30, au Cloître Toussaint, à Angers (02 41 88 14 14)

Politis
Politis
politis.fr
Semaine du 10 au 16 décembre 2009 | n°1080 |

THÉÂTRE

Un baron très généreux

Une pièce exubérante et spectaculaire de la compagnie Joker.

La compagnie Joker, installée à Lille, crée des spectacles de proximité, dont la vitalité transporte les spectateurs les moins habitués à l'art dramatique. Ses deux fondateurs, Hacid Bouabaya et Barbara Monin, ont appris autant dans la rue, les quartiers, la banlieue lilloise qu'auprès de leur maître du temps de leur jeunesse, Mario Gonzalez. Il y a dix-neuf ans que Joker existe et rayonne dans le Nord et le reste de la France, sans beaucoup passer par Paris. En ce moment, Antonio Diaz Florian, patron du plus beau théâtre de la Cartoucherie, l'Épée de bois, a invité la troupe.

Les Parisiens peuvent à présent se rendre compte combien ces artistes sont fidèles à leurs déclarations, eux qui disent : « *Nous essayons d'échapper à la reconstitution historique tout en gardant l'essentiel*

La troupe se déchaîne.

de la tradition de la commedia. Nous voulons un théâtre exubérant et spectaculaire, un théâtre de dérision qui jette un œil sans complaisance sur notre monde. »

Tiré d'un récit célèbre, leur nouveau spectacle, *les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen,* se déroule habituellement en plein air. C'est d'ailleurs dans les arènes de Dax, lors du Festival de la comédie, que nous l'avons vu pour la première fois. Ce baron de légende raconte sa vie, et la troupe se déchaîne sur la terre comme au ciel. De l'art absolument généreux, fracassant comme le capitaine Fracasse.

_Gilles Costaz

Les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen, théâtre de l'Épée de bois, cartoucherie de Vincennes, Paris, 01 48 08 39 74.

Les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen

[Théâtre - Jeunesse]
Lieu : En tournée
Dates : du 8 Octobre 2009 au 20 Décembre 2009

- Mise en scène de Hacid Bouabaya -

par Aurélie Koch-Mathian

Au centre de la scène une charrette d'un autre âge. Emplie de bric-à-brac, de mâts, de costumes et de toiles, elle permet à la troupe de théâtre itinérante, embauchée par le baron de Münchhausen, de construire ou de déconstruire, en un éclair, la terre, la mer et les étoiles. Tziganes et clowns à la fois, les quatre comédiens de la compagnie Joker donnent ainsi vie au récit du baron aventurier, dans une mise en scène fantaisiste et drôle d'Hacid Bouabaya. Parmi les différents tableaux de la pièce, qui nous transportent d'une tente ottomane au creux du ventre d'un poisson, celui de la Reine de la Lune est une merveille de lyrisme comique. Le baron y admire une souveraine à la chevelure argentée invraisemblable, qui, perchée dans une galaxie étoilée, chante une complainte amoureuse. Les quelques autres apartés musicaux du spectacle ponctuent et enrichissent de paroles décalées les fables abracadabrantesques du baron. Ils apportent même parfois une note revendicatrice à la pièce : au plus profond des forges de Vulcain, les trois ouvriers scandent un hymne aux 35 heures, mélodieux pour les petits, militant pour les grands. Une double lecture enchanteresse, que l'on retrouve parsemée ça et là, tout au long du spectacle. Faute de temps, le baron n'aura raconté que quatre de ses anecdotes, mais évoque avant de s'éclipser l'étendue de ses célèbres péripéties, déjà contées par Méliès, Gilliam et tant d'autres. Dans un soliloque infini, l'attachant narrateur sort de scène. Et l'on se surprend les yeux écarquillés et bouche bée, à vouloir écouter encore et encore ses aventures presque vraies, mais toujours extraordinaires.

L'avis [du public]

Avis de hutchi84
Fabuleux ! Il n'y a pas, je crois, d'autres mots pour exprimer mon enthousiasme. Un délire complet, des décors hallucinants et l'humour en prime. Courez-y les yeux fermés. A ne surtout pas rater.

À PARTIR DE 8 ANS

Les Aventures extraordinaires du Baron de Münchhausen

D'abord un homme seul avec une veilleuse. Il est vite rejoint par une troupe de comédiens qui traîne une carriole. Comme par magie, elle se démonte et se transforme au gré de leurs aventures en un palais turc, le royaume de la lune, la mer et autres univers fantastiques. Menée par un baron truculent, voulant rétablir la véracité de ses aventures, l'improbable équipée nous emmène dans des contrées incroyables. Dirigée par Hacid Bouabaya, la compagnie lilloise Joker investit le magnifique Théâtre de l'Épée de Bois quatre semaines durant. Ce spectacle tout public émerveille autant les enfants que les parents tant l'ingéniosité des décors, le talent et l'énergie de ses interprètes semblent sans limite. À voir absolument en famille pour redécouvrir cette œuvre rarement montée, pleine de rebondissements sur l'art du mensonge.

Jusqu'au 20 décembre au Théâtre de l'Épée de Bois, Paris XIIe. Résa : 01 48 08 39 74, www.epeedebois.com

WEBTHEA

Critiques

Par Dominique Darzacq

Les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen, d'après les récits de Gottfried Bürger et Rudolph Erich Raspe.

Drôle et tonique

éros populaire, entré dans la légende par la porte de la littérature, le baron de Münchhausen, est un personnage historique. Officier allemand à la solde des russes, il livra bataille contre les Turcs de l'empire ottoman en 1740. De retour en Allemagne, nostalgique de ses exploits militaires, il se complut à faire le récit de ses aventures qu'il enjoliva de folie et de truculence, ce qui lui valut le surnom de baron de Crac ! Les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen qui serait allé sur la lune à cheval sur un boulet de canon, ont inspiré le cinéma, notamment Méliès, comme la bande dessinée. Depuis le temps qu'on les raconte, certains détails de ses aventures ont été modifiés, certaines équipées tronquées. Donc, marri de ces dérives, et puisque par définition le théâtre est le pays du fabuleux et du mentir vrai, notre baron a engagé une troupe de comédiens pour l'aider à raconter lui-même ce qui lui est arrivé et rétablir ainsi la vérité. Celle qu'il a choisie — la Compagnie lilloise du Joker — a l'imagination survitaminée et appartient à la famille des saltimbanques qui savent faire feu de tout bois avec la faconde du bateleur. Avec son chariot à la fois boîte à malice et décor Fregoli qui devient à vue, palais du sultan, embarcation dans la tempête, antre de Vulcain ou ventre de baleine, la troupe, avec humour et énergie, emboîte le pas aux extravagances du baron, joue à jouer, enfile costumes et personnages comme on enfile sa chemise et multiplie les trouvailles scéniques. Certaines, comme la scène du naufrage où le baron se retrouve dans le ventre d'une baleine, se teintent de véritable poésie et ont de quoi séduire les parents qui accompagnent leurs enfants. Plus soucieuse du geste que de la voix, la troupe, parfois, peine à se faire entendre, mais sans doute est-ce un ajustement à trouver, un léger défaut à corriger qui n'empêche pas de percevoir qu'à travers les délirantes divagations du baron de Crac, c'est au théâtre que la troupe rend hommage.

Les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen, d'après les récits de Gottfried Bürger et Rudolph Erich Raspe. mise en scène Hacid Bouabaya , avec Willy Claessens, Bernard Debreyne, Marie Liagre, Barbara Monin, Hacid Bouabaya. Durée : 1h20. Théâtre de l'Epée de Bois, jeudi, vendredi, samedi 19h, dimanche 16h. Tel 01 48 08 39 74. Du 23 au 25 juin à Mouscron puis en tournée à la rentrée 2010© Alain Rudler

Les Trois Coups.com
le journal quotidien du spectacle vivant

Mercredi 2 décembre 2009

« Les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen », d'après les récits de Gottfried Bürger et de Rudolph Erich Raspe (critique de Carène Verdon), Théâtre de l'Épée-de-Bois

Un fabuleux « Baron »

L'excellence et le populaire peuvent se marier à merveille. La Compagnie Joker le prouve avec « les Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen ». Un spectacle pour petits et grands, aussi hilarant qu'étonnant, où le théâtre de tréteaux affiche ses lettres de noblesse.

Impossible de s'attendre à une telle féerie. Le rideau s'ouvre sur une scène vide et, d'un coup, déboulent les comédiens tirant une charrette. Ils en sortent une multitude de matériaux, des mâts et des toiles, qui, grâce à un trésor d'imagination et d'ingéniosité, donnent naissance aux différents tableaux de la pièce. Et nous voici embarqués dans l'univers fabuleux du baron de Münchhausen et de ses aventures incroyables.

L'étonnant fabulateur a fait appel à une troupe de saltimbanques pour rétablir la vérité sur ses péripéties et les mettre en scène. En quelques minutes, une tente ottomane surgit sur scène. Le baron se lance dans un pari insensé avec un sultan turc et fait appel à un coureur surhumain pour sauver sa tête. Il part ensuite s'acoquiner avec les étoiles, à la conquête du cœur de la reine de la Lune. Le moment le plus impressionnant du spectacle arrive avec le voyage au cœur de la Terre, où le baron rencontre Aphrodite. Des filins leur permettent à tous deux de s'élever dans un ballet aussi magique qu'hilarant, pendant que Vulcain fulmine de voir sa femme s'envoler avec un autre. La dernière aventure du riche menteur nous emmène en mer…

« les Aventures du baron de Münchhausen » | © Philippe Mayeur

Entre ces tableaux cocasses semblant sortir tout droit de l'imaginaire du baron de Münchhausen, on assiste à la vie quotidienne des comédiens. Affublés de haillons, ils immergent les spectateurs au cœur d'une troupe de théâtre de rue du XVIIe siècle. Ils utilisent le grommelot, une juxtaposition de sons compréhensibles uniquement grâce à leur gestuelle, pour communiquer entre eux. Le résultat est très drôle et crée une interaction savoureuse avec le public. Ce langage inventé a également une autre vocation : il prend à contre-pied le style très châtié et pompeux du baron, instaurant un décalage encore plus grand entre ses récits et la réalité.

Difficile de mettre en scène ces histoires aussi farfelues que surréalistes. Pourtant, la Compagnie Joker a relevé le défi, sans le moindre faux pas. Les décors successifs sont une pure réussite et bâtissent des univers au pouvoir évocateur absolument captivant, théâtre de péripéties d'un burlesque inouï. Mais la richesse de cette pièce ne s'arrête pas là. Réputée pour son travail centré sur la commedia dell'arte, la Compagnie Joker tombe les masques et joue maintenant sur la transformation à l'aide de prothèses en latex, de perruques et de costumes. Les acteurs se muent sous les yeux du public en une foule de personnages successifs. Ici, la démesure du baron de Münchhausen n'a d'égale que la qualité fascinante du jeu des acteurs. Rien n'est laissé au hasard, et l'ambiance sonore est aussi surprenante et riche que les décors. Musique jouée en direct et chants complètent le climat extraordinaire de ces aventures rocambolesques.

Les artifices ont beau être dévoilés sur scène à chaque changement de tableau, il reste que la magie opère et que le spectateur savoure le savoir-faire de Hacid Bouabaya, fondateur de la compagnie et metteur en scène, et l'art du théâtre, où le rêve et la fantaisie deviennent réalité. ¶

Carène Verdon

OUEST FRANCE 23 juin 2008

Le baron de Münchhausen : on en redemande !

Prix des compagnies. Du grand théâtre. Hilarant, regorgeant de trouvailles. Joué par des comédiens époustouflants de présence, de truculence, de générosité. *Les aventures du baron de Münchhausen* ont scotché le public du cloître Toussaint, samedi soir.

Le spectacle démarre au quart de tour et vous tient en haleine de bout en bout. On passe de la cour du Grand Turc à la lune, des chemins de traverse à l'océan démonté, du ventre de la baleine aux forges de Vulcain... À peine un tableau a-t-il surgi de l'imagination du Baron que le décor se métamorphose. C'est brillant et parfaitement maîtrisé.

Le parcours d'Hacid Bouabaya, acteur et metteur en scène, est traversé par la *commedia dell'arte*. Il en a gardé le travail sur la gestuelle et sur le masque, réduit là à quelques éléments. Et l'extraordinaire profusion.

Pour ces *Aventures*, il a choisi quatre des mythiques récits du Baron. L'occasion de nous infuser à grandes rasades une débonnaire philosophie. Un : rien n'est impossible pourvu qu'on sache le raconter. Deux : seul le plaisir a de l'importance. On se retrouve propulsé dans l'émerveillement de l'enfance. On vibre. On jubile.

C'est à la fois fin et grotesque, fabuleusement rythmé et éternel. Du grand art !

En pleine représentation, une spectatrice se lève « pour aller faire pipi ». Le Baron l'interpelle, l'encourage, la reconduit du geste. Une connivence entre scène et public que la troupe, toujours prête à l'improvisation, affectionne. Il faut encore souligner l'extraordinaire travail du corps proposé notamment par « le coureur ». La compagnie Joker a laissé une trace superbe dans la mémoire du festival d'Anjou !

Claudine QUIBLIER.

COURRIER DE L'OUEST 23 Juin 2008

Joker, l'art de jouer avec le public

Relâche hier. En revanche, avant-hier, dernier soir au cloître Toussaint dans le cadre du concours des compagnies. Dans un style très circassien, la Cie Joker se donnait à fond dans « Les Aventures du baron de Münchhausen ».

Pour la 6e et dernière soirée du concours des compagnies, place était donnée samedi soir à la comédie clownesque, aux gags simiesques, aux grosses ficelles que l'on tire... Et ça plaît ! Le public angevin a, en général, rit de bon cœur. Notons au passage une présence importante et appréciable de jeunes enfants dans les travées.

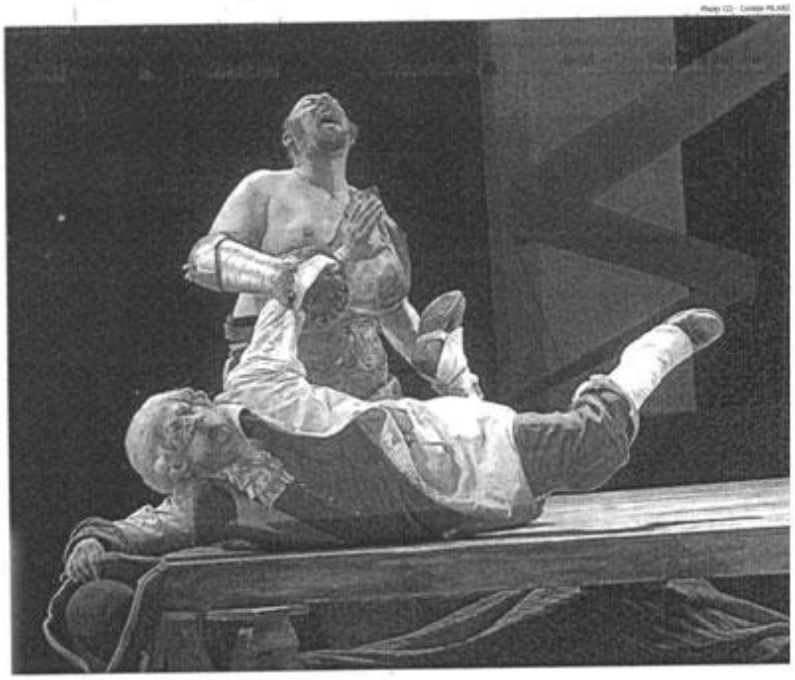
Entre cirque et Monthy Python

Le pitch est simple : le baron de Münchhausen voulant faire revivre ses célèbres aventures au théâtre engage une troupe de quatre comédiens un peu benêts mais pas peu fiers de monter sur les planches devant les spectateurs. Le baron se fait narrateur et la pièce, par de nombreux flash-back, porte le spectacle chez le sultan de Byzance, sur la Lune puis dans les entrailles de la Terre tenues par le dieu Vulcain avant un naufrage mémorable qui s'achève pour le baron, tel Pinocchio, dans le ventre de la baleine.

Si le style circassien prononcé nous a laissés un peu perplexe quant au jugement à apporter, en revanche, il faut saluer l'ingéniosité de la troupe changeant et rechangeant les décors en deux coups de cuiller à pot ; saluer aussi la mise en scène virevoltant et quelque peu décalée et applaudir des comédiens dans la droite descendance des Monthy Python.

Le public aura aimé être pris à partie ; retrouver, fidèle à ses habitudes, la compagnie user de l'improvisation et de la digression (quand l'une des membres du jury quittera les gradins pour répondre à un besoin pressant ou lorsque le plateau se fige pour prendre la pause devant les photographes de presse).

B.J



Le baron de Münchhausen en mauvaise posture devant Vulcain

LA VOIX DU NORD Samedi 28 juillet 2007

AVIGNON CÔTÉ NORD

Tel son baron qui grimpa sur la lune, Joker est encore en apesanteur

« On a tout mis sur la table », lance Hacid Bouabaya. Venue à Avignon à Présence Pasteur mais sans l'aide financière de la Région, la compagnie Joker, ancrée à Haubourdin, a réalisé un pari gagnant. Les programmateurs ont afflué et l'accueil du public a été excellent. « On est sur un petit nuage », lance le metteur en scène de ce jubilatoire « Münchhausen ».

Un petit pari entre le baron de Münchhausen et le Grand Turc, et la compagnie Joker nous tient en haleine pendant une heure.

« Le bilan d'Avignon va au-delà de nos espérances. » Hier, à l'autre bout du fil, Hacid Bouabaya venait de monter pour la dernière fois sur la scène de Présence Pasteur et sa voix était pleine d'enthousiasme.

« Toute la compagnie Joker est sur un petit nuage ! Une centaine de programmateurs sont venus et on a des dates fermes. L'accueil du public a été extrêmement positif. On a été les premiers étonnés de voir des gens aussi dithyrambiques. C'est la sixième fois qu'on va à Avignon, mais on n'avait jamais eu un tel retour. C'était aussi la première fois qu'on sortait de la forme commedia dell'arte. »

Le pari est donc gagné sur le plan artistique et financier. *« On a tout mis sur la table, on a cassé le petit cochon. C'était quitte ou double »*, résume H. Bouabaya. De la Région, la compagnie avait touché une aide à la création. Elle a bénéficié de la renommée de Présence Pasteur. Mais elle a payé ses frais avignonnais : 10 000 € pour la location de la salle, 8 500 € pour l'hébergement, 20 000 € pour les salaires d'une dizaine de personnes. Soit environ 40 000 €.

Le public a été au rendez-vous, avec un excellent bouche à oreille. *« On a commencé avec des salles de 50 places* (sur 140), *pour grimper et ne jamais redescendre. Aujourd'hui* (hier), *on a encore eu 110 personnes »*, note le metteur en scène de ces *Aventures extraordinaires du baron de Münchhausen*, dont la qualité explique aisément le succès.

Drôlerie des personnages et des confrontations, finesse des trouvailles et du jeu, hymne au mensonge, si beau quand il se nomme imaginaire, tels sont les délices d'une pièce qui va à cent à l'heure, dans un agencement d'horlogerie. Surgit une charrette bâchée d'où naît la scène et dont les éléments formeront mille mondes. Il s'agit de cartoon et de burlesque. *« De choc entre un clown blanc, le baron de Münchhausen, et des Auguste, les comédiens ambulants italiens. »* Mais encore d'exaltation du travail d'artisan, de voyage fabuleux et d'incandescente poésie, par la seule grâce, par exemple, d'une voile aux innombrables visages. Fond et forme se répondent admirablement.

Éclats de lune.- Elle est poignante et douloureuse, *La Lune des pauvres* donnée à Avignon par le Théâtre Octobre (Lomme). Drôle, aussi, grâce au verbe cru et à l'esprit de deux vagabonds plus vrais que nature, joués avec une remarquable justesse par Nicolas Dufour et Xavier Mémeteau. Et grâce au contraste entre les commentaires d'un conteur goguenard et la réalité, l'un ne détrulsant pas l'autre, ce qui relève de la mise en scène de Didier Kerckaert.

« Turgotins ».- Comme leurs homologues de Sallaumines *(notre édition d'hier en Région)*, les élèves du lycée professionnel Turgot de Roubaix auront vu cette pièce et d'autres du « off », ainsi que les *Feuillets d'Hypnos*, de René Char, au palais des Papes. Après les ateliers d'expression théâtrale du matin. Ils en ont été ravis. ■

CHRISTIAN FURLING

LES SALINS
SCÈNE NATIONALE
DE MARTIGUES

SERVICE EDUCATIF – RELATIONS PUBLIQUES

Responsable
Murielle Lluch
04 42 49 00 20 / m.lluch@les-salins.net

Écoles maternelles, élémentaires,
visites du théâtre
Roland Rondini
04 42 49 00 21 / r.rondini@les-salins.net

C.E, associations
Stéphanie de Cambourg
04 42 49 00 27 / s.decambourg@les-salins.net

Universités et établissements d'enseignements artistiques supérieurs
Charlotte Rodier
04 42 49 00 22 / c.rodier@les-salins.net

C.E, associations, Maisons de quartiers
Bastien Gueriot
04 42 49 00 00 / b.gueriot@les-salins.net