

I.D.A. Mark Tompkins

SHOWTIME a musical
Création 2013

<https://vimeo.com/77284427>

The world is a stage, the stage is a world of entertainment!

Le monde est une scène, la scène est un monde de divertissement !

The Band Wagon (1953)

*Depuis mon enfance, je rêve de réaliser une comédie musicale. Ce n'est donc pas étonnant que mes spectacles baignent par moment dans une atmosphère de Broadway, et que les aspects de cabaret, de music-hall et de vaudeville y soient prononcés, avec la musique comme fil conducteur. D'un autre côté, ils sont devenus aussi plus politiques. Non pas dans le sens de délivrer un message, mais plutôt dans celui de soulever une interrogation et de marquer un engagement quant aux sujets de race, de classe, d'orientation sexuelle et de genre. Mes spectacles traitent **des questions d'appartenance**.*

*Dans mon travail, j'éprouve un grand plaisir à chercher la singularité de chaque interprète, à construire des situations scéniques ambivalentes et à faire naître des points de vues multiples et contradictoires pour chaque spectateur. Ces divertissements tragicomiques et populaires interrogent la complexité du monde, luttent contre le politiquement correct et laissent souvent un arrière goût doux-amer. **SHOWTIME** est un éloge à la différence, à la singularité de chaque être humain, et à la coopération difficile de l'individu face au groupe.*

Mark Tompkins

SHOWTIME a musical

SHOWTIME est le troisième et dernier volet d'une trilogie américaine, inspirée par l'histoire du théâtre américain de 1830 à nos jours. Ces spectacles sont des *divertissements*, mais ils contiennent aussi une critique sociale importante. Ils ne sont en aucun cas des *reconstructions* ou des *revivals*, mais s'appuient sur les formes théâtrales d'hier pour pointer les problèmes d'aujourd'hui.

BLACK'N'BLUES (2010) est un *minstrel show contemporain* enjoué qui aborde les problèmes de racisme et de sexisme. **OPENING NIGHT** (2012) est un vaudeville à l'américaine qui explore la complicité et la rivalité entre un vieux *showman* et son jeune acolyte, à travers les thèmes de la transmission, du vieillissement et de la mort. **SHOWTIME** (2013) est une comédie musicale qui tourne autour des troubles du genre et de l'identité, et de la difficulté d'aimer et d'être aimé, sur une musique originale de Mathieu Grenier et Mark Tompkins.

SHOWTIME a musical

Avec

**Hortense Belhôte : Nicole
Mathieu Grenier : Jimmy
Laurène Pierre-Magnani : Elisabeth
Simon Marozzi : Eric
Rodolphe Martin : Fred
Isnelle da Silveira : Gladys
Mark Tompkins : Mr. T
Darryl Woods : Terry
Jean-Louis Badet**

Direction artistique : Mark Tompkins

Scénographie & Costumes : Jean-Louis Badet

Livret & Musique : Mark Tompkins & Mathieu Grenier

Direction musicale : Mathieu Grenier

Chorégraphie : Mathieu Grenier, Mark Tompkins & les interprètes

Assistante à la mise en scène : Isnelle da Silveira

Création lumière & Direction technique : Rodolphe Martin

Son : Raphaël Parsehian ou Pierre Lemerle

Assistante Costumes : Eléonore Stoll

Administration & Diffusion : Amelia Serrano

Collaboratrice Administration : Sandrine Barrasso

Musique enregistrée :

Piano : Mathieu Ben Hassen

Guitare : Denis Cornardeau

Batterie : Tony Lavaud

Contrebasse & Basse : Guillaume Vallot

Musique enregistrée au Shaman Studio, Bordeaux

Ingénieurs son : Leroy Chambers & Benoît Malo

Mix & Mastering : Pierre-Yves Marani

Durée 90'

Créé le 8 octobre 2013 à La Filature - Scène nationale, Mulhouse

Production

I.D.A., La Filature - Scène nationale, Mulhouse, ARCADl (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France), Le CCNFC à Belfort, Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Franche-Comté et programme résidences décentralisées en Franche-Comté, Avec le soutien du Parc de la Villette Résidences d'artistes 2013, de l'ADAMI et du Fonds de création lyrique, I.D.A. Mark Tompkins est subventionnée par la DRAC Ile-de-France / Ministère de la culture et de la communication

SHOWTIME

Mathieu Grenier

Hortense Belhôte

Vincent Dissez
(rôle repris par Simon Marozzi)

Laurine Pierre-Magnani

Isabelle de Silveira

Darryl Woods

Rodolphe Martin

LE BACKSTAGE MUSICAL

SHOWTIME s'inspire de la comédie musicale américaine et notamment du *backstage musical*, genre dans lequel la complexité de jeu entre la *représentation* de la vie et la *vraie* vie est soigneusement construite. La vie en coulisse, avec ses intrigues et ses rivalités, crée évidemment de nombreux conflits et quiproquos. Les faux semblants et les enjeux sentimentaux produisent des situations tragicomiques aussi hilarantes que désespérées.

Ces *musicals* mélangent allègrement l'enthousiasme et la frustration, l'humour et la grâce à travers le chant et la danse. Le jeu entre la fiction et la réalité dévoile les mécanismes *du spectacle dans le spectacle* et compose un labyrinthe de sens où se superposent et se confondent toutes les émotions.

Nous rions et pleurons avec les personnages, nous identifions à leur bonheur fragile et à leur difficulté d'aimer et d'être aimé. Mais heureusement pour nous, *happy end ou non*, ils continuent de chanter et danser. Et ça, c'est la véritable magie de la comédie musicale.

**Let's do it, let's make a show
Where everybody has a chance
To love another at a glance
Or at least get in his pants
Tears and laughter hold hands
Full of heartbreaks the last dance
Let's do it, let's make a show**

**Let's do it, let's make a show
A musical with song and dance
A comedy with smiles and laughs
A tragedy with tears and trance
Sentimental, love, romance
Dramatic, let's take a chance
Let's do it, let's make a show
Let's do it, let's make a show
Let's do it, let's make a show
A show to end all shows!
Let's do it!**

Gladys, matrone & Jimmy, meneur de revue du *Paradise Garage*

LE SPECTACLE

SHOWTIME joue avec les codes et les stratégies de la comédie musicale classique, autant qu'avec ceux des télé-crochets d'aujourd'hui, afin de créer un *musical contemporain*. La pièce met en scène le cheminement de l'individu engagé dans un processus de création, de l'audition jusqu'au spectacle.

Cette trajectoire, mêlée d'embûches et d'épreuves, ne va pas sans heurts et conflits. Les contraintes matérielles, les crises d'égos, la fatigue, les exigences artistiques et techniques seront transcendées avec humour et une bonne dose de cruauté, par le chant et la danse. Le final devant le grand rideau rose à paillettes rejoint la grande tradition du Music Hall avec d'authentiques costumes des *Folies Bergère* et du *Casino de Paris*.

La structure et la dramaturgie du spectacle viennent principalement de la musique et des chansons, avec un travail choral et polyrythmique élaboré, et des danses chorégraphiées sur la musique originale de Mathieu Grenier et Mark Tompkins. La musique est influencée par Broadway, mais aussi par le rock, le blues, le jazz et la soul. Les chansons sont à la fois populaires et pointues, et les textes, pleins d'ambiguïté et de double sens, résonnent avec les thèmes de l'identité et les troubles du genre.

**Everybody loves the one that loves another
Everybody loves the one that went astray
Everybody loves the wrong one
Everybody loves the one that got away**

EXTRAITS DE PRESSE

Epaulé par une troupe de performers hors pair, Mark Tompkins concrétise son rêve de toujours : créer une comédie musicale. SHOWTIME a musical est un exercice de style réussi et culotté, à la recherche de la revue perdue... (...) D'abord féroce, puis touchante, la parodie devient franchement enthousiasmante quand de vrais numéros en costumes à paillettes et trucs en plume s'enchaînent dans un embryon de spectacle musical Broadway style. On apprécie alors le talent hors pair de ces interprètes, qui dansent et chantent surtout en anglais des textes signés Mark Tompkins, mis en musique par le co-chorégraphe, pianiste et crooner de charme Mathieu Grenier. Un joli répertoire dont les titres entraînants vantent la différence, le respect de l'autre et l'amour du music hall.

Delphine Goater, 16 janvier 2014, www.resmusica.com

C'est un spectacle délectable, ô combien euphorisant, que nous offre-là Mark Tompkins (...) SHOWTIME a musical rue dans les brancards de l'industrie du spectacle, utilise les codes en vogue de l'entertainment de masse pour nous amuser avec intelligence et talent. La première partie s'offre comme la parodie hilarante d'une conception du divertissement telle que véhiculée par le petit écran, sertie de références bien senties aux problématiques identitaires actuelles, aux comportements d'intolérance à la différence, aux contradictions effarantes de notre époque. (...) Tous, ils sont formidables, merveilleusement beaux, merveilleusement drôles, mis en valeur par des costumes somptueux. Coupes, matières, couleurs, c'est un régal pour les yeux. Car SHOWTIME est aussi et surtout une ode sincère à l'esthétique du Music Hall, une déclaration d'amour à l'inventivité des numéros de revues, une célébration joyeuse de la scène comme piste de chant et de danse.

Marie Plantin, 15 janvier 2014, <http://spectacles.premiere.fr>

Dans un tourbillon que l'on ne maîtrise pas et qui nous emporte, on circule du casting aux répétitions pour arriver au spectacle. On accède aux coulisses qui nous délivrent dans un vaudeville à l'américaine toutes sortes d'occasion de rire grassement aux éclats. Tompkins sait calmer l'affaire quand il faut, ne glissant jamais dans le vulgaire. Comment le pourrait-il ? Les interprètes ici présents regorgent de talent, tous, danseurs, acteurs, chanteurs répètent jusqu'à l'épuisement. (...) SHOWTIME est un pur spectacle, qui sous couvert de divertissement vient interroger une course à la réussite qui interroge la relation posée au corps. C'est parfait... et tellement drôle !

Amélie Blaustein Niddam, 15 janvier 2014, www.toutelaculture.com

Dans un premier temps, on se trouve à l'état de téléspectateur addict aux concours destinés à découvrir de nouvelles Stars, dans la peau aussi du chorégraphe ayant à faire son casting au moyen d'interminables et parfois insupportables auditions. Cet acte est amusant, et même loufoque, avec des numéros de music-hall à l'ancienne partant dans tous les sens. Suivi d'une partie sombre, mélancolique et nostalgique, qui déconstruit la notion de spectacle, d'une manière brechtienne dévoilant l'envers du décor, celui des coulisses et des temps morts entre deux répétitions. Ce moment de doute, de distance ou d'autoréférence passé, arrive le temps de l'émerveillement, avec un décor lorgnant vers Vegas, le Moulin Rouge ou le Crazy, des costumes chamarrés et des plumes d'autruche teintes en rose, en veux-tu en voilà. (...) Inutile de dire qu'on passe une excellente soirée.

Nicolas Villodre, 14 janvier 2014, www.umooove.fr

Et la magie du spectacle vivant opère. On passe du rire un peu facile à l'émotion sincère, du gag à trois francs six sous à la réjouissance. De la parodie de l'amateurisme au talent, tout simplement. On se prend à aimer cette petite équipe attachante du Showtime pour sa capacité à nous faire vibrer, à nous transporter ailleurs. La bonne humeur se propage dans la salle comme une trainée de poudre, le public sort de là avec le sourire. Une proposition remarquablement construite, menée tambour battant.

Frédérique Meichler, 12 octobre 2013, L'Alsace

Photos : Gilles Toutevoix, Raoul Gilibert

Contact : Amelia Serrano, Administratrice / Cie I.D.A. Mark Tompkins
2 ter, Passage de Clichy - 75018 Paris / Tel & Fax +33 (0)1 43 87 74 07
ida.mark@wanadoo.fr www.idamarktompkins.com

BIOGRAPHIES

Mark Tompkins, Directeur Artistique & Composition Musicale

Après une série de solos et spectacles collectifs, il fonde la compagnie I.D.A. en 1983. Au fil du temps, sa manière unique de fabriquer des «*objets performatifs non identifiés*» est devenue sa signature. Solos et pièces de groupe, concerts et *performances* mêlant la danse, la musique, le chant, le texte et la vidéo sont les étapes de ce parcours initié au début des années 70 et poursuivi avec la complicité du scénographe Jean-Louis Badet depuis 1988. Il mène une recherche sur l'improvisation et la composition instantanée par son enseignement et ses performances avec de nombreux danseurs, musiciens, éclairagistes et vidéastes. Ses spectacles récents évoluent vers le théâtre musical, s'inspirant du music-hall, du cabaret, du *minstrel show* et du vaudeville. En 2008, il reçoit le Prix SACD de la Chorégraphie pour l'ensemble de son œuvre.

Jean-Louis Badet, Scénographie & Costumes

Etudie la peinture à l'Ecole des Beaux Arts de Paris et de Perugia en Italie. A partir de 1970, résidant au Danemark, ses activités de peintre le conduisent à collaborer avec des chorégraphes pour la réalisation de décors et de costumes. De 1980 à 1992, il dirige l'association Espace Danse au sein de l'Institut Français de Copenhague, qui présente et produit de jeunes chorégraphes français et internationaux. Depuis 1988, il est scénographe, costumier et collaborateur artistique de la Cie I.D.A.. En 2010, il joue dans *L'oubli, toucher du bois* de Christian Rizzo.

Jean-Louis Badet & Mark Tompkins

Ils fabriquent des spectacles ensemble depuis 1988. Durant les années 90, ils créent un lieu de vie et de travail à Arbecy, un petit village en Franche-Comté, où ils rénovent une ancienne fromagerie, deux maisons et une grange. Depuis 2002, ils y organisent des stages d'été codirigés par des artistes internationaux et y préparent leurs productions.

Mathieu Grenier, Composition & Direction Musicale

Il étudie la musique, le théâtre, et la danse contemporaine au Conservatoire Régional de Bordeaux. En 2009, il participe à la formation ex.e.r.ce au CCN de Montpellier auprès de Mathilde Monnier, Mark Tompkins, Loïc Touzé et Stéphane Bouquet. En 2010, il rejoint la Cie I.D.A. dans *BLACK'N'BLUES*, puis *OPENING NIGHT*, un duo avec Mark Tompkins. En 2012, il crée deux autres duos, *When I don't dance I collect crystal balls* avec Magdalena Chowaniec à Tanzquartier, Vienne (A), et *Petit éloge 2* avec Julie Oosthoek au Cuvier, CDC Aquitaine. Il est musicien, arrangeur et compositeur du groupe *The Toys*.

Isnelle da Silveira, Assistante à la mise en scène

Improvisant intensément avec le percussionniste Louis-César Ewandé, elle développe une danse solo qui mélange le rituel et la transe, présentée en Europe, Amérique Latine et Afrique de l'Ouest. Ses partenaires en musique sont Jon Balke, Jean-Pierre Charron, Marilyn Mazur, Jorgen Teller, Audun Kleive. Elle vit en Belgique depuis 1992, conçoit des spectacles et des événements et collabore avec les chorégraphes, musiciens et réalisateurs Mirko Banovic, Sidi Larbi Cherkaoui, Véronique Delmelle, Lisi Estaras, Joan Grau, Michel Hatzigergiou, Guido Hendrickx, Niek Kortekas, Lazara Rosell, Tony Lowe, Heddy Maalem, Alain Platel et Mark Tompkins.

Hortense Belhôte

Formée aux Cours Simon puis au Conservatoire du 19ème à Paris, elle tourne dans deux films de Jean-Pierre Mocky. Depuis 2008, elle joue avec les compagnies de théâtre *Passages*, *Les Avatars* et *Dans le Ventre*. Titulaire d'un Master d'Histoire de l'art, elle développe des formes originales alliant savoir et théâtralité, sous le nom *L'Université du BazArt*, soutenu par le Théâtre du Rond Point en 2008. Avec le chef d'orchestre Hacène Larbi, elle collabore sur des spectacles de contes pour enfants et à l'élaboration d'un Opéra. Depuis 2012 elle est « Dali » dans le duo burlesque *Kissing Nodules* avec Sarah Cohen-Hadria.

Simon Marozzi

Après des études de lettres il rejoint la Cie La Hors De et participe aux créations : *Les Brigands, San Diego, Strip Tease, Warhol Fact, Ex Pasolini...* Il collabore aussi avec Judith Lesur, Philippe Labaune, Roger Planchon. A l'étranger, il participe à des créations : au Luxembourg avec Claude Frisoni et Fabienne Zimmer, au Burkina Faso avec la Cie Tegerrer Dance, à Moscou avec Christophe Feutrier, et dans le cadre de Kosice, Capitale européenne de la Culture 2013, avec *Step By Step*.

Laurène Pierre-Magnani

Après un bac Théâtre clôturant neuf années de pratique, elle étudie le dessin et la bande dessinée pendant deux ans. Etudiante en Jazz au Conservatoire de Bordeaux de 2009 à 2012, elle chante dans de nombreux groupes de styles très divers, depuis le gospel jusqu'au hip-hop. Intervenante auprès du jeune public et professeur de chant peu orthodoxe, elle intègre en 2012 le groupe de post rock électro SAKYA, qui lui permet de jouer sur les plus grandes scènes et festivals aquitains, et fonde son projet DurdN, pour lequel elle écrit, compose et chante un rock soul assez fusion qui évite l'étiquetage.

Darryl Woods

Après des études au Florence School of Ballet en Alabama, puis au Ballet Alabama, il s'installe à New York et poursuit sa formation auprès de Arthur Mitchell's Dance Theater of Harlem, Alvin Ailey et Steps@74th. Il tourne en Europe dans *Duke Ellington's Sophisticated Ladies*. Il s'installe en Belgique et rencontre Alain Platel pour la création *Iets op Bach*. Il collabore dans *Batime* avec les anciens de Platel, Lisi Estaras, Einat Tuchman et Isnelle da Silveira, puis rejoint l'équipe de Sidi Larbi Cherkaoui en tant qu'interprète dans *Foi, Myth* et *Babel*, et assistant sur *Tempus Fugit*. Il est également interprète pour le KVS à Bruxelles, *Het Leven en de Werken van Leopold II* et dans de nombreux projets de télévision et de cinéma.

Rodolphe Martin, Lumière & Direction technique

D'abord régisseur général pour plusieurs compagnies, il développe une façon personnelle de transformer n'importe quel lieu, d'une friche industrielle à un théâtre conventionnel, en scène. Il découvre les rigueurs de l'éclairage, de la direction technique et des esthétiques différentes en collaborant avec Carolyn Carlson, les compagnies Lahorsde et Eric Massé. Il rejoint I.D.A. en 2007, crée la lumière de *ANIMAL Femelle, LULU, empty holes, kings&queens, OPENING NIGHT* et goûte à la performance.

Raphaël Parseihian, Son

Créateur sonore et régisseur son pour le théâtre. Membre de La Péridurale, compagnie de théâtre installée à Bruxelles. En 2009, il crée Brane Project à Lyon, un collectif de recherche autour de la création musicale et de la spatialisation du son avec lequel il construit un système de multidiffusion doté de 70 haut-parleurs. Il travaille au théâtre avec Jean-Claude Berutti, Richard Brunel, Éric Massé et Géraldine Bénichou.

Eléonore Stoll, Assistante costumes

Après une licence d'Histoire de l'art, elle s'oriente vers l'habillement des corps. Elle apprend les fondamentaux de la couture artisanale et sur mesure, puis se spécialise dans le costume de spectacle vivant en suivant un diplôme des métiers d'art, option costumier réalisateur. Elle suit des stages à l'Opéra de Vienne en Autriche ainsi qu'à l'Opéra Bastille, et participe à la création de costumes pour la Loyale du CDN de Besançon, la Cie Chikadee et la Cie du Sablier à Dijon.