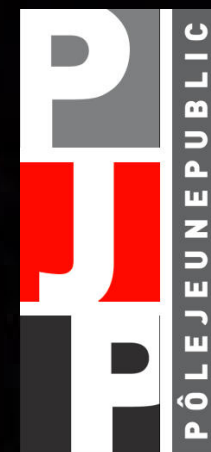

Le Bourgeois Gentilhomme

Par l'Agence de Voyages Imaginaire

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Renseignements

Ce spectacle est accessible à partir des classes de CM1.

Date des représentations:

Ce spectacle sera joué en séances scolaires:

Le Jeudi 23 Février à 14h30

Durée du spectacle: 1 h 30 minutes

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations avec les publics:

Corinne Floch, Fanny Masulli, Pascal Brun ou Aurélie Aloy au : 04.94.98.12.10

Ou par mail corinne@polejeunepublic.com; fanny@polejeunepublic.com; pascal@polejeunepublic.com; aurelie@polejeunepublic.com

Lieu du spectacle:

Théâtre «La Croisée des Arts Pôle culturel Provence Verte »
Place Malherbe
83470 Saint-Maximin la Sainte Baume

Tel : 04.94.86.18.90

La compagnie L'agence de Voyage Imaginaire

Au début nous étions en mille neuf cent soixante-dix-neuf, nous étions deux. Nous fréquentions déjà depuis deux ans l'école du théâtre gestuel, le TEMP, de Pinok et Matho, à Paris. Cette recherche, transmise aussi par d'autres élèves d'Etienne Decroux (son fils Maximilien, Jacques Lecocq, Faustino, Claire Hegen et Yves Marc, Jean-Claude Cotillard...) représentait pour eux une recherche capitale, capable d'apporter de l'oxygène à un théâtre institutionnel trop mental et physiquement, corporellement timide. Et ainsi de renouer avec des pratiques traditionnelles anciennes donc pleines d'avenir

Notre écriture dramatique fût directement nourrie des ces influences. Le spectacle comme un art total où il est naturel de puiser dans un vivier de pratiques multiples : les marionnettes, le mime, le théâtre d'ombre, le cinéma, la magie, la musique, le nez rouge, le faux nez, le masque...Le principe du numéro, comme au cirque, à la foire. Louis Jouvet disait d'un acteur qu'il est comme un acrobate. C'est encore évident pour nous.Très vite, pour élargir l'équipe et notre vision du travail, nous créons la compagnie Patrick Ponce et Philippe Car.

Cinq ans plus tard, le duo était devenue une troupe, ce fut Cartoun Sardines, Théâtre.

Vingt-six ans après ce début, la troupe devient une famille, un collectif d'une vingtaine de personnes. Les autos, camions, les trains et les avions nous transportent, pour y travailler, tout autour du monde. L'itinérance est devenue notre vie.

On a fabriqué et joué des tas de spectacles, des films, des histoires, nourris au fur et à mesure par nos expériences. En 26 ans, notre amour du théâtre, du spectacle, du public et du métier n'a fait que croître, la passion de la découverte et de l'exigence toujours partagée par tous. L'histoire d'une troupe s'est écrite.

Il y a quelques années, le cloisonnement des théâtres nous a presque étouffé. Comment partager notre passion avec un large public ? Comment l'inciter à entrer dans un bâtiment qui ressemble plus à un sanctuaire qu'à un terrain de jeu ? Le « Village de théâtre » a été une réponse. Présenter un grand répertoire de nos spectacles dans ce cadre fait partie de nos plus belles expériences d'échanges spectateurs-équipe-troupe. S'installer avec nos maisons à roulettes autour d'une salle de spectacle (ou d'un chapiteau) et l'ouvrir vers l'extérieur. Poser nos bagages, sortir les instruments partager nos souvenirs, un verre et une assiette, c'est retracer avec simplicité le lien entre la vie et l'art. Et c'est un bain de magie. Et en 2002, deux groupes ont commencé à exister à l'intérieur même de la troupe. Un fonctionnement à deux équipes a été tenté, mais les directions de travail se sont éloignées, jusqu'au grand écart.

En 2077, « La Cie Philippe Car/Agence de Voyages Imaginaires » est née de cette figure acrobatique.

L'Equipe

Mise en scène Philippe Car

Assistanat à la mise en scène Laurence Bournet

Adaptation Philippe Car et Yves Fravega

Avec

Valérie Bournet

Philippe Car

Nicolas Delorme

Claire Leyat

Vincent Trouble

Composition musicale Vincent Trouble

Scénographie et lumière Julo Etiévant

Création sonore Fanny Thollot

Costumes Christian Burle assisté de Magalie Leportier et Solenne Capmas

Décor et accessoires Christophe Brot

Construction du Dohyo Ateliers SudSide

Réalisation des marionnettes Jean-Claude Leportier,

Magalie Leportier et Jean-François Marc

Conseil en jeu de marionnettes Jean-Claude Leportier, Cie Coatimundi

Conception et réalisation du robot Julo Etiévant et Luki Millet / Méli mélo Production

Participation à la création Arnaud Bouquinet

Régie générale, son et lumière : Jean-Yves Pillone

Collaboration aux délices : Virginie Besançon

Administration : Sophie-Danièle Godo assistée de Maëlle Rouche

Diffusion : Hervé d'Otreppe

L'histoire

L'action se situe dans le salon de musique de Monsieur Jourdain. Les instruments sont là. En scène des manipulateurs ombres finissent d'installer les personnages autour du dohyo : poupées, marionnettes, bustes sur roulettes, jouets à ressort, automates à piles... Inanimés, ils attendent de naître, de vivre.

Comment font les gens de qualité ?

Monsieur Jourdain pousse à l'absurde l'ambition bourgeoise de tout acquérir à prix d'argent, y compris le sens de la vie et la guérison de son insuffisance d'être... Il rêve d'éblouir les autres par l'étalage de « bonnes manières » auxquelles ni son éducation, ni son goût ne l'ont préparé. Gorgé de flatteries et de mondantités, une folie des grandeurs s'empare de lui « Il faut bien pour être ridicule, que l'on se trompe sur le chemin du bonheur. » Stendhal.

Le Bourgeois Gentilhomme est un des plus heureux sujets de comédie que le ridicule des hommes, à travers leurs humaines et chétives natures, ait pu fournir, un des plus drôle miroirs d'humanité. Prétexte essentiel à une riche peinture de caractères, à une satire de mœurs hardie. Dans cette pièce, Molière pousse à son paroxysme l'art de la comédie-ballet, la comédie mêlée de chants et de danses, où l'art théâtral unit le plaisir des yeux et des oreilles à celui de l'esprit...

L'action est complètement liée aux intermèdes et aux divertissements. C'est un véritable feu d'artifice de comique et d'esprit. L'union des procédés comiques, de gestes, de mots, de situations, de mœurs et de caractères, est la plus réussie de toute l'œuvre de Molière. La pièce démarre doucement par des duos comiques... L'action commence à l'acte III... La comédie prend son élan au Ier acte avec l'entrée de Covielle... La scène frémit alors comme un manège qui s'ébranle... le final fait exploser la comédie au ciel comme une fusée géante.

La folle mascarade

Dans le Bourgeois Gentilhomme, le théâtre est un jeu de masque que Molière dénonce et célèbre. Il révèle la métamorphose du visage humain en visage monstrueux sous la poussée du vice (Dorante) ou de l'ignorance (Monsieur Jourdain). Pris au jeu des apparences, Molière brouille définitivement les frontières entre la vie et le jeu, à la mesure de l'irréalité de l'existence. Ce que s'efforce de représenter notre mise en scène, par la magie et le fantastique de la cohabitation des marionnettes et des humains. Le théâtre envahit la vie.

La cérémonie turque, devenue pour nous le pays de la Grande Truquerie, apothéose du jeu du divertissement est une mascarade des plus folles qui emprisonne à jamais Monsieur Jourdain dans son délire. La fantasmagorie burlesque s'empare de la satire bourgeoise et la transfigure. Molière, montreur de marionnettes vivantes, montre le double démoniaque de ses personnages. Jourdain est montré homme marionnette manipulateur de pantins. Pour Molière, Monsieur Jourdain est le rôle le plus complet et le plus haut en couleur. Il chante, parodie, reproduit des jeux de physionomie, se déguise, pique des colères d'enfant, s'emporte contre tout et s'amuse de tout. Nouveau riche, parvenu, sympathique, ni odieux, ni méchant, ni hypocrite, il n'est que ridicule. Un ridicule énorme. Un incurable naïf. Et l'euphorie dans laquelle il baigne est communicative. Il ment pour embellir la réalité. Il rêve sa vie. C'est un artiste manqué qui souffre d'une insuffisance esthétique d'où il tire son ridicule. Il est ignare, sincère et maladroit. Chamarré, flamboyant, il est un magnifique Jourdain-citrouille. Un gros bouffon à figure de pivoine.

Le texte

Le Bourgeois Gentilhomme a été imprimé pour la première fois en 1671 (privilege obtenu le 31 décembre 1670, et achevé d'imprimer le 18 mars 1671). La pièce est d'abord découpée en trois actes, comme l'indique le livret imprimé en 1670, le premier entracte survenant après la scène des garçons tailleurs (II, 5) et le second après les Chansons à boire (IV, 1) ; elle est cependant éditée, dès 1671, dans la forme actuelle en cinq actes. L'édition de 1682 présente une version plus riche de la cérémonie turque. Editions collationnées : 1671, 1682

Retrouvez le texte intégral sur <http://www.toutmoliere.net/oeuvres/bourgeois/index.html>

Intentions

Inspiré dès le départ par le Bunraku, art de scène traditionnel japonais, théâtre de grandes marionnettes, nous nous sommes laissé influencer par la culture japonaise, source intarissable d'inspiration, nourris par un voyage d'étude à Tokyo qui constitue le départ de notre travail. Les artistes du pays du soleil levant, maître incontestables en matière de manipulation, précurseurs et passeurs effectuent le grand écart entre tradition et ultra modernisme, du théâtre ancestral à la culture robotique.

Les musiciens sont les comédiens, qui sont les manipulateurs, qui seront les pantins...

On ne sait plus si c'est le robot qui manipule l'acteur...

Ou est-ce la marionnette ? Le pantin ? Mais qui fait sa voix ?

Le Bourgeois Gentilhomme est un des plus heureux sujet de comédie que le ridicule des hommes, à travers leurs humaines et chétives natures, ait pu fournir, un des plus drôles miroirs d'humanité. Prétexte essentiel à une riche peinture de caractères, à une satire de mœurs hardie. Dans cette pièce, Molière pousse à son paroxysme l'art de la comédie-ballet, la comédie mêlée de chants et de danses, où l'art théâtral unit le plaisir des yeux et des oreilles à celui de l'esprit... L'action est complètement liée aux intermèdes et aux divertissements. C'est un véritable feu d'artifice de comique et d'esprit.

La distribution

Le personnage de Jourdain et les deux jeunes premiers sont joués par des acteurs. Madame Jourdain est jouée par une marionnette de mousse de taille humaine, manipulée par deux acteurs cagoulés. Les maîtres de musique et de danse deviennent un seul personnage joué par une marionnette constituée d'une tête et de deux mains, manipulées par deux acteurs cagoulés. Le maître d'armes est joué par une main et son avant-bras. Lemaître de philosophie est joué par une grande bouche et deux yeux manipulés par deux acteurs cagoulés. Le maître tailleur est joué par une marionnette de technique marotte dont le corps est constitué du costume du Bourgeois manipulé par deux acteurs cagoulés... Les deux valets sont joués par des petites marionnettes de chiffon et manipulées tout à tour par leurs maîtres, les deux jeunes premiers, et un acteur cagoulé. La marquise est jouée par un mannequin articulé, à mécanique apparente, manipulée par un acteur cagoulé.

Dorante le noble est joué par...un robot, télécommandé par un acteur cagoulé ! Personnage inhumain par excellence, le robot-Dorante représente l'idéal de Monsieur Jourdain, celui à qui il rêve de ressembler. Tous ces personnages évoluent sur un plateau habité au centre par un dohyo, ring de sumo, mobile. Les cinq acteurs sont aussi musiciens. Tous les instruments et les marionnettes sont disposés autour du dohyo, sur lequel se jouent les scènes de la pièce.

La Comédie ballet

Nous tacherons de profiter des qualités de cette pièce, de nous laisser porter par ce que l'on pourrait appeler les « indications » que nous a laissé Molière pour que 339 ans après sa création, cette version du *Bourgeois Gentilhomme* nous emporte dans son élan, nous fasse rire, rêver et...songer à nous même...Merci Molière.

Philippe Car

« La comédie est un poème ingénieux qui, par des leçons agréables, tend à reprendre les défauts des hommes. La grande règle de toutes les règles est de plaire. »

Molière

Quelques pistes à explorer...

Analyser les caractéristiques des personnages clés :

- Monsieur Jourdain
- Madame Jourdain
- Le robot-Dorante
- Les jeunes premiers
- Les maîtres de danse et de musique, de philosophie...

Les thématiques abordées :

- La bourgeoisie
- Les classes sociales
- La différence de culture
- La condition des domestiques
- L'éducation et les mœurs au XVIIe siècle
- Le Mariage
- La Noblesse
- Les préjugés

Le contexte historique de l'époque : Quelle est la place des Bourgeois et des nouveaux riches dans la société du XVIIe siècle ?

Pourquoi Monsieur Jourdain cherche t-il à tout prix à ressembler à Dorante ? Cherche t-il à manipuler son entourage ou est-il lui-même utilisé comme un pantin à son issue ?

Les mots clés :

Dohyo Plateforme carrée fabriquée à partir d'argile tassée sur une hauteur de 34 à 60 cm sur laquelle a traditionnellement lieu le combat sumo. Un cercle de diamètre 4,55 m, fait à l'aide de ballots de paille, délimite l'aire de combat.

Le *bunraku* a deux sources, la tradition du récit accompagné de musique et celle des marionnettes. Le Bunraku est un théâtre de marionnettes japonais datant du XIIe siècle. Les personnages sont représentés par des marionnettes des grandes tailles manipulées à vue.

L'interprétation se fait traditionnellement avec un récitant qui chante tous les rôles, et trois manipulateurs pour chaque marionnette. Les marionnettistes sont visibles des spectateurs et utilisent différentes gestuelles. Les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré de connaissance dans l'art du *bunraku*. Ainsi le plus expérimenté (au moins vingt ans de métier) manipule la tête et le bras droit, le second le bras gauche et le dernier (le novice) les pieds.

Pour pouvoir être manipulée, la marionnette possède ce qu'on appelle des contrôles ou baguettes sur ces différentes parties. Afin de manipuler plus aisément la marionnette, les manipulateurs se déplacent en position de *kathakali*, jambes à demi fléchies. Ils doivent ainsi faire beaucoup d'exercices physiques et d'assouplissement afin d'être les plus agiles possible. Officiellement reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel japonais en 1955, le Bunraku fut ajouté en 2003 à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Pourquoi un dossier pédagogique

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé. Nous vous proposons à chaque fois des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à faire. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou sujets abordés par le spectacle. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore continuer de la faire vivre après la représentation.

Parce que votre parole est essentielle

Parce que nous souhaitons connaître votre avis sur les spectacles que vous êtes venus voir et parce que votre ressenti et le regard que vous portez sur les propositions artistiques sont essentiels, l'équipe du PôleJeunePublic vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos impressions et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention

Afin d'entretenir avec vous une relation toujours plus proche et pour que nous partagions ensemble des idées et des réflexions communes, nous nous tenons également à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves dans les établissements scolaires afin d'échanger vos impressions, répondre à vos interrogations et engager ensemble de nouvelles perspectives.

www.polejeunepublic.com

Pour tous renseignements veuillez contacter :

Fanny Masulli, Corinne Floch, Pascal Brun, ou Aurélie Aloy au 04.94.98.12.10

Ou par mail : fanny@polejeunepublic.com / corinne@polejeunepublic.com / pascal@polejeunepublic.com / pascal@polejuenepublic.com