

Coproduction : Espace des Arts, Chalon

Les Femmes savantes

Molière

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Mise en scène : Agnès Larroque
Avec : Adeline Benamara,
Frédérique Moreau de Bellaing,
Valérie Larroque,
Irène Chauve
et Laure Seguette

Scénographie et costumes : Benjamin Moreau
Accessoires, régie plateau : Audrey Gonod ou Christophe Noel
Création lumières : Jean Tartaroli
Maquillage, perruques : Pascal Jehan

Sommaire

- 1/ La compagnie du détour
- 2/ Les Femmes savantes - Molière
- 3/ Une distribution féminine
- 4 / Forme burlesque, un choix de mise en scène
- 5 / Scénographie, la cuisine

CONTACT

compagniedudetour@hotmail.com
06 51 04 07 07 / 06 03 04 19 91
Compagniedudetour.com

1/ LA COMPAGNIE DU DETOUR

Implantée en Saône et Loire depuis 2001, la compagnie du détour est dirigée par Agnès Larroque et Laure Seguette, comédiennes et metteuses en scène. Depuis sa création des spectacles sont créés autour de thèmes de société que nous dénonçons sous forme de conférences burlesques au moyen d'une écriture mêlant humour noir et ironie. Le rire est une des émotions que nous privilégions dans notre travail artistique convaincus que c'est l'un des moyens les plus sûrs pour redonner vigueur à la relation entre les théâtres et leurs publics. Il s'agit donc toujours de chercher un rire critique, insolent et capable de penser. Parallèlement, la compagnie mène des actions en milieu scolaires et associatif toujours en lien avec sa démarche artistique.

Agnès Larroque, Metteur en scène:

Formée au conservatoire national de région de Clermont-Ferrand puis à l'école internationale Jacques Lecoq à Paris, elle fonde en 2001 la Compagnie du Détour.

Elle débute par un solo : *Solange* d'après Le professeur d'histoire naturelle de K Valentin (200 représentations...), puis joue dans *Tri Sélectif*, *Florilège du discours politique*, *La Révolution n'aura pas lieu dimanche*. Elle interprète son deuxième solo burlesque *Bien fait* créé en février 2011 sous la direction de Laure Seguette.

Hors de la compagnie, elle intervient comme interprète avec plusieurs metteurs en scène comme Joanny Bert, Eric Girard, Béatrice Bompas, Dominique Touzé, Stéphan Castang...

Elle met en scène *Modestes propositions...* en 2005 et *Éloge de la motivation...* en 2009.

Elle intervient au FRACO (formation professionnelle réservée à l'acteur burlesque) à Lyon et dans diverses options et ateliers théâtre de Mâcon Chalon sur Saône ou Dijon.

En 2014, après 2 ans de résidence au théâtre de Vénissieux, elle co-met en scène *Demain, l'Avenir©*, création partagée avec la population vénissienne.

En saison 2017/ 2018, elle mettra en scène et interprétera *On vous raconte des histoires* / Conférence burlesque jeune public sur le thème des contes merveilleux.

2/ LES FEMMES SAVANTES – Molière

"De même que les personnes pieuses auront toujours contre Tartuffe un grief assez fondé, de même il me semble que les personnes sérieuses auront toujours quelque peine à accepter Les femmes savantes" 1854 - Ernest Renan

A/Une oeuvre de maturité

Molière a écrit avec "les femmes savantes", une de ces dernières grandes comédies de caractère et de moeurs. Il y développe une vision satirique de la préciosité qui devient folie collective et contagieuse, ainsi qu'un motif récurrent chez lui : le mariage forcé.

Cette pièce est originale, car contrairement aux autres pièces de Molière, c'est la tyrannie des femmes (sur plusieurs générations) qui est ici dénoncée et où, curieusement père et fille se retrouvent dans le même camp.

Enfin cette pièce est une comédie écrite en alexandrin, tout à fait achevée et qui apparaît comme le point d'aboutissement d'une réflexion sur l'homme et sur le théâtre comme miroir grossissant de la réalité.

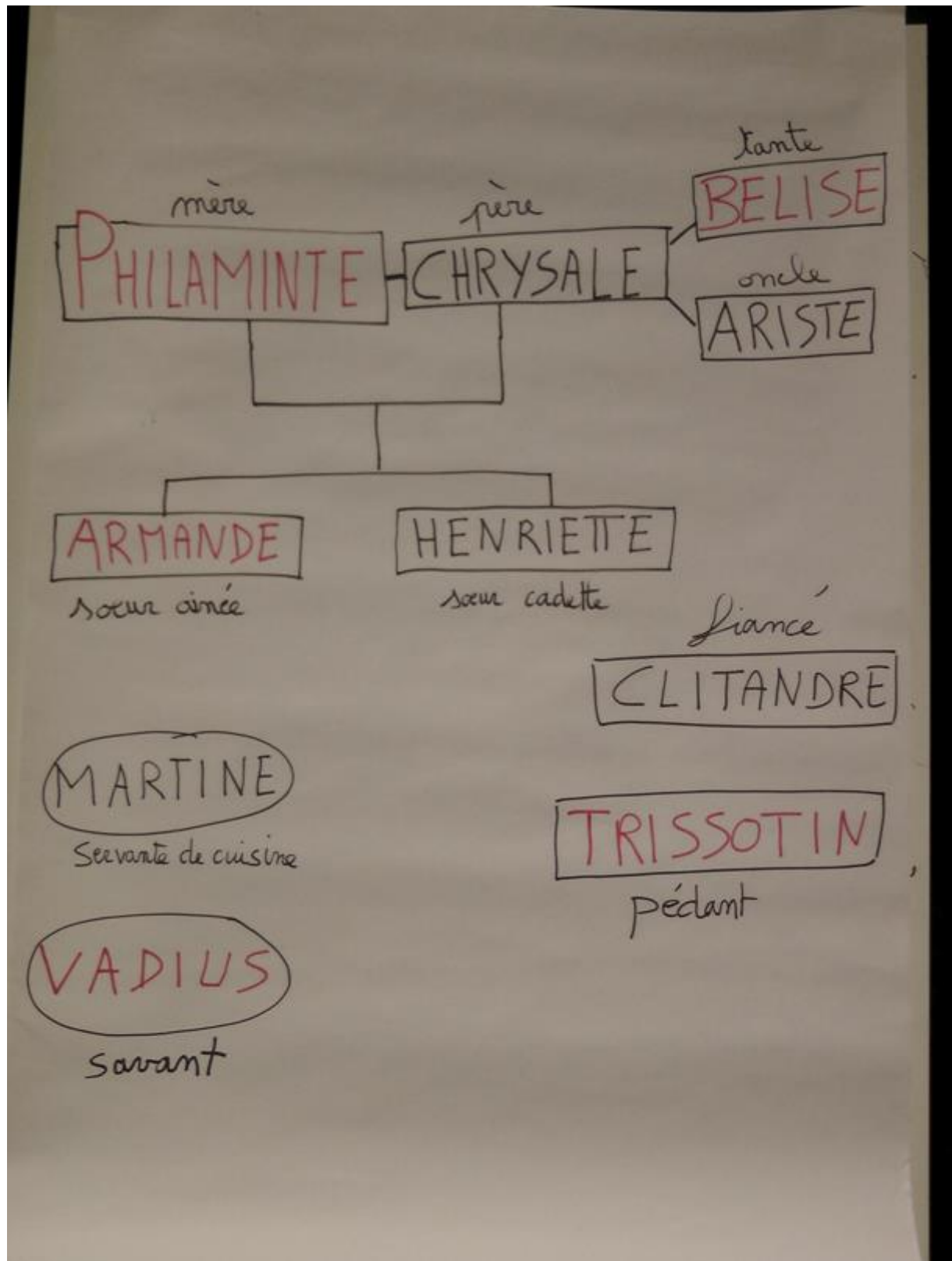
B/Résumé de la pièce

Deux soeurs : l'ainée qui est précieuse (Armande) et la cadette plus simple (Henriette) se disputent le même homme (Clitandre). Henriette est soutenue par son père (Chrysale) et son oncle (Ariste) et Armande par sa mère (Philaminte) et sa tante (Bélise). Ces dernières (les femmes savantes) admirent Trissotin, bel esprit, qui fait la cour à Henriette. Une ruse d'Ariste permettra de démasquer Trissotin et de sauver la situation.

Proposition d'exercices :

Faire un arbre généalogique et associer à chaque personnage un caractère :

PRETENTIEUX(SE)/ JALOUSE(X) / LACHE / PEDANT(E) / RUSE (E)
/ HYPOCRITE / SIMPLE / MANIPULATEUR (TRICE) / SAVANT /
RAISONNABLE /

arbre généalogique de la famille « savante »

en rouge : préciosité / en noir : raison

3/ UNE DISTRIBUTION FEMININE

Je souhaitais, depuis longtemps travailler avec des comédiennes alors très vite "Les femmes savantes" se sont imposées par cette large place réservée aux femmes. C'est une grande comédie en alexandrin où, une fois n'est pas coutume, les femmes semblent dominer et imposer leurs valeurs à tous les visiteurs. Le clan matriarcal est irrésistible.

Les revendications féminines de cette pièce sont modernes pour l'époque même si Molière s'en moque. En effet Molière n'est ni féministe, ni mysogyne. Il fustige les défauts humains et les risques de la démesure. Ici, pour une fois, il condamne non pas la tyrannie des pères mais celle d'une mère ainsi que l'excès de préciosité et de pédantisme.

-La distribution :

Chaque comédienne jouera un rôle féminin et un rôle masculin. Cette dualité féminin/masculin est une des originalités de ce projet. De la même façon que les femmes prennent le pouvoir dans cette pièce, les comédiennes le prendront sur le plateau du théâtre en s'appropriant tous les rôles de manière à renforcer et à faire écho au pouvoir matriarcal (une fois n'est pas coutume chez Molière) dans cette pièce.

Les binômes se sont imposés par rapport au découpage des scènes :

ARMANDE / CHRYSALE (les sœurs jouent aussi les frères)

HENRIETTE / ARISTE

PHILAMINTE / CLITANDRE

MARTINE / TRISSOTIN

BELISE / VADIUS

Exercices :

Mettre en parallèle 2 scènes : ACTE 1 SCENE 1 et ACTE 2 SCENE 2

Dispute entre sœurs / conversation entre frères

L'élève qui joue Armande joue aussi Chrysale (la fille et le père)

L'élève qui joue Henriette joue aussi Ariste (la fille et l'oncle)

- comment jouer deux personnages de sexe opposé ?

- comment jouer un personnage âgé ?

Changement de voix, d'attitude, de rythme, de coiffure ...

Faire l'exercice avec deux filles, puis deux garçons .

4 / FORME BURLESQUE, UN CHOIX DE MISE EN SCENE

La forme burlesque

-Le corps burlesque :

*" Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, Madame,
Que j'ai, ne vous déplaît, un corps tout comme une âme "* CLITANDRE Acte 4 scène 2

Cet univers d'apparences et de mondanité dans lequel l'esprit et le beau langage l'emportent sur le corps et le bon sens m'a donné envie d'y opposer le choix d'une forme burlesque qui redonnera du corps là où tout concourt à l'éviter. Par exemple, nous introduirons des lourdeurs, des maladresses, des raideurs de corps chez les personnages précieux au sens où Bergson l'entend :

"Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l'exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique...du mécanique plaqué sur du vivant"

Le rire – Bergson.

Là où le corps a renoncé, nous le ferons trébucher. Il prendra sa revanche, se désarticulera, défiera les lois de l'équilibre des personnages précieux. Ces derniers, ayant renoncé au corps, telle Armande :

*"En traitant de mépris les sens et la matière,
A l'esprit, comme nous donnez-vous toute entière "* ARMANDE Acte 1 Scène 1

Les personnages se verront entraver par leur propre corps et de là naîtra un rire salvateur qui rendra d'autant plus ridicule l'excès de leurs propos.

Exercices :

Travailler sur la maladresse des personnages précieux tout en les faisant parler. (chuter, rater une chaise, glisser...)

Exemple :

« Mon dieu que votre esprit est d'un étage bas », « à de plus hauts objets, élever vos désirs », « Il faut se relever de ce honteux partage »

Trouver qui dit cela puis rater une chaise tout en disant un alexandrin.

5 / SCENOGRAPHIE, LA CUISINE

Le théâtre burlesque se nourrissant de concret, la cuisine sera notre laboratoire.

Nous placerons donc ces femmes savantes dans une cuisine car c'est un lieu "féminin" qui peut être à la fois un lieu symbolique d'asservissement ou de revendication. Ce choix est aussi dicté par la volonté d'éviter l'éternel salon où l'on cause et de préférer à un jeu psychologique un jeu concret de chair et de matière.

En effet, concrètement, ce lieu nous permettra de porter notre attention sur la matérialité des personnages...de brutalement ramener notre attention de l'âme sur le corps, car nous serons dans un endroit où, par définition, se satisfont les besoins primaires comme boire, manger... "*l'âme sera taquinée par les besoins du corps*", ce qui contredira l'élévation spirituelle vers laquelle tendent les femmes savantes ; ces dernières seront plongées dans un lieu contradictoire et c'est en partie grâce à cette distorsion entre aspiration et besoin que naîtra le comique burlesque.

Ensuite le rapport culinaire que les personnages entretiendront avec ce lieu nous renseignera sur leurs caractères, leurs secrets, leurs complexes, leurs paradoxes voir leurs frustrations. Régime et gourmandise viendront s'affronter en échos aux affrontements verbaux. L'affrontement entre le choix de préférer les bassesses vulgaires à l'élévation spirituelle se règlera ici avec ce que les personnages auront sous la main (crème fouettée, eau, ...) en hommage aux héros du cinéma burlesque du début du siècle dernier qui se faisaient un point d'honneur à tout casser, cette cuisine finira en champ de bataille .

Exercices : voici 2 scènes : imaginer à quel moment de la journée cela se passe et que mangent ou boivent les personnages ?

Acte 1 Scène 1 : La scène d'exposition entre Armande et Henriette. Le personnage de Martine est présent dans cette scène en rôle muet . Imaginer ce qu'elle fait sachant que c'est le petit déjeuner et que c'est la servante de cuisine ? Imaginer ce que prennent Armande et Henriette au petit déjeuner en fonction de leur caractère ? (gourmandise, régime ? ...)

Acte 3 Scène 2 : Arrivée de Trissotin. Nous sommes dans la cuisine et il faut lui faire les honneurs. Quelle heure peut-il être et Que peut-on lui offrir comme collation ? Martine ayant reçu son congé, qui prépare ? Imaginer la réception...