

LE MARIAGE FORCÉ

UNE COMÉDIE DE MOLIÈRE

- DOSSIER PÉDAGOGIQUE -
APRÈS LA REPRÉSENTATION

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le spectacle proposé par la compagnie 800 litres de paille veut désacraliser le théâtre et le porter là où il ne va pas habituellement, mettre au même niveau les acteurs et les spectateurs, faire de la représentation une fête collective.

La compagnie et ses trois jeunes comédiens s'approprient un classique, une courte pièce qui porte des choses universelles : le rire de la farce, une satire sociale qui reste d'actualité, la difficulté des rapports humains.

Selon le projet de l'enseignant et de la classe, on peut privilégier l'un ou l'autre des thèmes et des activités proposés dans ce dossier : le rapport entre les acteurs et le public, le dynamisme de la farce ou encore la noirceur de celle-ci.

LA PROXIMITÉ ENTRE ACTEURS ET SPECTATEURS

- **Demander à un élève de raconter son entrée dans la salle, jusqu'au début de la représentation. D'autres peuvent ensuite compléter, préciser voire contredire ces premières impressions.**

Il est intéressant de confronter les impressions de ceux qui connaissent déjà la salle où le spectacle a été vu, et qui l'ont alors vue dans une autre configuration, et la perception de ceux qui l'ont découverte à l'occasion du spectacle. Ont-ils été surpris par ce dispositif peu habituel au théâtre ? Comment ont-ils choisi leur place ? Comment se sont-ils sentis ? Ont-ils fait des rapprochements avec les salles consacrées au théâtre, s'ils en connaissent ? Ont-ils observé le lieu en attendant le début de la représentation ?

- **Demander à un élève de venir au tableau, pour réaliser sur les indications de ses camarades un croquis de l'espace théâtral, en commençant par tracer les murs de la salle où a eu lieu la représentation. Réfléchir aux possibilités et aux contraintes créées par le dispositif. Si nécessaire, guider les élèves en leur demandant d'observer le rapport entre l'espace des acteurs et celui des spectateurs, les éléments techniques, ceux qui créent une délimitation. A quoi cette organisation de l'espace peut-elle leur faire penser ?**

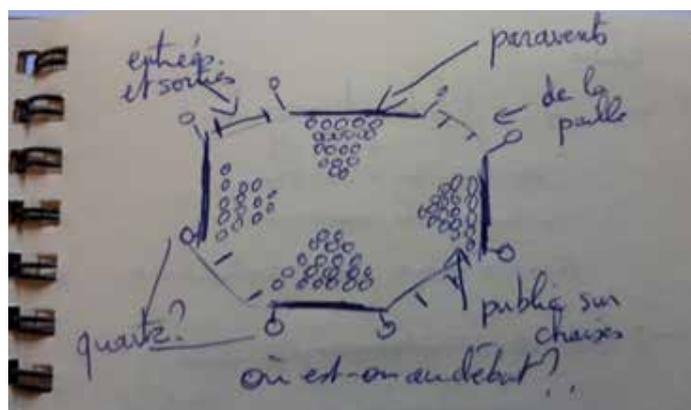
L'imbrication de l'espace dévolu aux spectateurs et aux acteurs caractérise le spectacle, avec un dispositif quadrifrontal qui met les acteurs au centre des regards convergents, comme dans une arène ou comme au cirque. Cela implique une mise en scène dans laquelle aucun côté des spectateurs n'est privilégié ni laissé de côté. La jauge assez réduite contribue à une impression d'intimité avec les acteurs.

Cet espace partagé est délimité sur les quatre côtés par de hauts paravents de tissu rouge, qui rappellent le rideau traditionnel du théâtre ; ils ménagent des coulisses pour, entre autres, les nombreux changements de costumes. Une inscription écrite à la main en grandes lettres sur une feuille blanche, « aux paravents », figure sur l'un d'eux, et prendra plus tard son sens. Quatre projecteurs sont visibles, un à chaque entrée, aux quatre coins. Ils assurent toute la lumière du spectacle, ce qui contribue à rendre ce dernier facile à installer en tout lieu.

Si les élèves connaissent déjà la salle avant, ils auront reconnu les chaises qui s'y trouvent habituellement : l'univers familier des spectateurs participe à la représentation.

Tout l'espace central, entre les sièges, est jonché de paille. Quelques bottes forment des reliefs.

Rompant avec l'organisation traditionnelle des théâtres, cette configuration permet d'installer la scénographie dans n'importe quelle salle, ce qui correspond à la volonté de la compagnie : porter le théâtre là où il ne va pas d'habitude.

Le premier croquis à l'origine de la scénographie.

LA PROXIMITÉ ENTRE ACTEURS ET SPECTATEURS

Installation du dispositif dans deux salles différentes ©Antonin CHARBOUILLOT

- ***Demander aux élèves ce que leur a fait ressentir ou penser le fait de voir les autres spectateurs pendant la représentation. Chacun note sur une bande de papier une phrase répondant à la question, qui peut rendre compte soit d'une impression générale, soit d'un détail ou d'un moment particulier. Installer les élèves sur des chaises disposées en carré, comme dans le spectacle. L'un d'eux adresse à un autre la phrase qu'il a notée et celui-ci à son tour en fait de même jusqu'à ce que tous se soient exprimés. Faire une synthèse commune des impressions formulées.***

Quelles que soient les réactions exprimées par les élèves, voir les autres spectateurs, leur regard, leurs réactions, leurs émotions, contribue à faire de la représentation une expérience commune. Cela crée aussi la possibilité d'intégrer les spectateurs dans le jeu.

Les spectateurs des premiers rangs dans la lumière, comme les acteurs ©Antonin CHARBOUILLOT

LA PROXIMITÉ ENTRE ACTEURS ET SPECTATEURS

- **Demander aux élèves de se remémorer les diverses utilisations de la paille et les effets produits.**

Elle crée une aire de jeu grâce à un matériau différent de ceux de la salle où a lieu la représentation, et qu'on trouve rarement en intérieur. Ainsi, bien que le lieu de la représentation soit souvent familier aux spectateurs (une salle municipale ou une médiathèque), la paille le transforme en lieu imaginaire. On est à la fois ici et ailleurs.

Elle unifie l'espace des acteurs et celui des spectateurs, puisque quelques sièges sont occupés au début par des ballots de paille. Celle qui est au sol s'étend jusque sous les sièges, et un peu dans les entrées ménagées aux quatre coins.

Elle occasionne des jeux de lumière qui lui donnent par moments une teinte et des reflets or.

Elle sert d'accessoire, par exemple de siège.

C'est un appui de jeu pour les acteurs qui la manipulent.

Elle donne à la représentation une ambiance de fête de village. En effet, c'est un matériau rustique utilisé dans le passé pour tapisser des rues ou des places boueuses.

Jeux de lumière et de mouvements avec la paille ©Antonin CHARBOUILLOT

- **Pour réfléchir à ce qui fait de la représentation un moment partagé entre les acteurs et le public, répartir au hasard dans des groupes d'élèves des papiers avec les indications ci-dessous. Chaque groupe doit se remémorer et expliquer à la classe le plus possible d'éléments concrets et précis de la représentation qui créent cet effet.**

Le début du spectacle	La fin du spectacle	Les chaussures	Les costumes
L'adresse aux spectateurs	Les "ratages"	L'utilisation de la salle	Les "gestes barrières"
Après la représentation	L'inclusion des spectateurs dans le jeu	Les entrées et sorties des acteurs, leur circulation dans l'espace	La musique

Pour réécouter les deux morceaux :

https://www.youtube.com/watch?v=Sy-yugPw_X8&ab_channel=mephisto01cl

https://www.youtube.com/watch?v=mCog_OTKjjE&ab_channel=KarinaKarina

LA PROXIMITÉ ENTRE ACTEURS ET SPECTATEURS

Tous ces éléments contribuent d'une façon ou d'une autre à rapprocher l'univers du spectacle et celui des spectateurs. Créant des liens entre les deux, ils montrent constamment la fabrication du spectacle en train de se faire.

Les élèves auront sûrement cité des exemples d'adresse aux spectateurs pour leur demander leur avis sur ce qui se déroule, ou pour solliciter leur participation. Cela se fait en fonction du public de chaque représentation, en tenant compte des spectateurs interpellés, ce qui ancre le spectacle dans le moment présent.

De même, chaque salle différente est utilisée selon ses propres possibilités, en particulier pour la scène du premier docteur dont Sganarelle peine à se débarrasser.

La circulation des comédiens dans l'espace est aussi un facteur de rapprochement, puisqu'ils entrent et sortent de façon souvent inattendue au milieu des spectateurs, par les passages ménagés entre les chaises. De même, avant le début du spectacle, Sganarelle se mêle au public et passe inaperçu parmi eux. Ils jouent aussi autour des sièges, entre les spectateurs et les paravents.

Sganarelle (Valentin Clerc) attend parmi les spectateurs le début de la représentation, et explique ses problèmes à une spectatrice. Un docteur (Lucas Rogler) en interpelle une autre. Dorimène (Jonathan Deléglise) exerce son charme sur les spectateurs. ©Antonin CHARBOUILLOT

LA PROXIMITÉ ENTRE ACTEURS ET SPECTATEURS

Les costumes relèvent de plusieurs inspirations : un passé évoquant vaguement le XVIIe ou le XVIIIe siècle, le cirque, l'époque actuelle... Il y a des costumes de théâtre recyclés, mais aussi des vêtements contemporains « customisés », ce qui les situe eux aussi entre le monde de la fiction et le présent des spectateurs. Ces costumes qui ont l'air d'être réalisés avec les moyens du bord, dont on voit comment ils ont été fabriqués, ont une grande efficacité. Loin de toute recherche de réalisme, ils permettent de signifier les personnages et dessinent des silhouettes caractéristiques. Tous les acteurs sont chaussés de baskets, chaussures les plus couramment portées aujourd'hui, qui témoignent aussi de la performance physique qu'ils accomplissent : c'est le travail de l'acteur au présent qui est souligné ici.

Des références diverses pour les costumes ©Antonin CHARBOUILLOT

La frontière entre le réel et la fiction n'est pas clairement marquée au début ni à la fin du spectacle. Lorsqu'un acteur vient présenter la liste des scènes, la pièce est-elle commencée ? Et les saluts de la fin en font-ils partie ? le passage d'un univers à l'autre se fait de façon fluide.

Quant à la musique, si le morceau d'entrée (la « Marche pour la cérémonie des Turcs » du Bourgeois gentilhomme) nous rappelle l'époque de Molière, la chanson finale, un tube des années 1990, appartient à la culture populaire actuelle.

Un autre procédé nous rappelle au présent de la performance en train de se faire : les faux ratages, comme le fait de signaler à un acteur qu'il a oublié de changer de voix, ou l'oubli supposé d'un costume dans une autre ville. Outre la complicité ainsi créée par l'humour, cela trouble la frontière entre la fiction et le réel.

Signe indubitable de l'ancrage dans le présent, le Covid-19 s'invite dans le spectacle : les élèves auront évidemment remarqué la façon dont la troupe tire parti des gestes barrières imposés par la proximité avec les spectateurs, en les intégrant au jeu et en les rendant significatifs dans le comportement des personnages. Par exemple, on salue un ami chaleureusement, mais on craint qu'il ne soit contagieux. Le port de masques correspond d'ailleurs assez bien au double jeu de la plupart des personnages.

Enfin, la volonté de rapprochement avec les spectateurs qui guide le spectacle aboutit logiquement à l'échange qui est proposé à la fin, où les trois acteurs répondent aux questions et expliquent leur démarche.

UNE FARCE DYNAMIQUE

Les activités proposées dans cette partie visent à faire réfléchir la classe sur le rire, la farce, les ressorts du comique, puis sur le jeu des acteurs.

- **Chacun cite un moment qui l'a fait rire et cherche quels moyens créent le comique.**

Classiquement nous retrouvons ici les éléments de la farce :

- les coups de bâton à la fin d'Alcidas sur Sganarelle ;
- les paroles incompréhensibles (baragouinages) des Égyptiennes et des philosophes ;
- le cynisme et l'irrévérence de Dorimène ;
- les mensonges de Géronimo, Dorimène ou même Sganarelle ;
- l'image du vieil imbécile naïf incarnée par Sganarelle ;
- la ruse de Sganarelle face au deuxième philosophe qu'il rencontre ou celle d'Alcantor qui envoie son fils à Sganarelle pour obtenir le mariage de sa fille ;
- les mensonges, les non-dits de Géronimo et des Égyptiennes devant Sganarelle ;
- la critique du mariage dans la scène 2.

Bastonnade, chute, cynisme des personnages : les ingrédients de la farce
©Antonin CHARBOUILLOT

UNE FARCE DYNAMIQUE

Une représentation toujours en mouvement ©Antonin CHARBOUILLOT

Ce qui captive et séduit dans le spectacle, c'est avant tout l'énergie, la justesse et la précision du jeu des acteurs, tous présents en scène quasiment en permanence. La mise en scène déploie le rythme nécessaire à la farce (cascades, courses poursuites par exemple) et à la construction des personnages (changements de costume très rapides, ressort donné pour jouer une femme en étant un homme barbu, travestissement des voix, etc.)

La représentation des personnages plus ou moins caricaturaux de la pièce repose principalement sur l'expressivité des corps (encore plus lorsque les comédiens doivent jouer masqués). Pour faire réfléchir à cet aspect de la représentation, on propose aux élèves de choisir entre ces trois exercices.

- **A. Constituer des groupes de deux. L'un est le sculpteur, l'autre la statue. Le groupe choisit un personnage du spectacle qu'il doit donner à voir à la classe. Le sculpteur dispose le corps de la statue de manière à reproduire une attitude du personnage vue au cours de la représentation. On dispose les statues dans l'espace et les autres élèves visitent cette exposition. Les « visiteurs » essaient de reconnaître le personnage et le moment du spectacle ; ils peuvent demander des explications ou proposer des modifications.**
- **B. Par un, deux ou trois, s'attacher à reproduire un mouvement marquant vu lors de la représentation. Présenter cette performance aux autres élèves qui pourront intervenir comme pour l'exercice précédent.**
- **C. Par groupes de deux, reproduire l'entrée des Egyptiennes**

UNE FARCE DYNAMIQUE

Recherche de l'expressivité des corps ©Antonin CHARBOUILLOT

LA NOIRCEUR DE LA FARCE

Les personnages rencontrés par Sganarelle : apparences et réalité.

- *Exposer en quoi la dimension farcesque des personnages de la pièce, entraîne la noirceur de la vision qu'en donne la pièce.*

Sganarelle va croiser tout au long de son spectacle sept menteurs qui vont enrouler leur proie de promesses verbeuses ou de philosophies poisseuses. Toutes les relations qui traversent l'errance de Sganarelle sont négatives. N'est-il pas la victime d'une immense arnaque ?

Géronimo est un ami incapable d'écouter les craintes de Sganarelle, de le convaincre de son erreur de jugement au sujet du mariage.

Alcantor et Alcidas veulent profiter du vieil homme pour refaire leur fortune. Ils utilisent la brutalité et la contrainte pour atteindre leur but.

Les philosophes sont sourds à ses demandes et ne cherchent qu'à se quereller.

Quant aux Egyptiennes, elles se défilent au moment de dire une vérité difficile mais salvatrice.

Sganarelle et les Egyptiennes ©Antonin CHARBOUILLOT

LA NOIRCEUR DE LA FARCE

Dorimène : une jeune femme qui aspire à la liberté

- **Distribuer aux élèves la scène 2 qui expose les désirs de Sganarelle et Dorimène sur leur vie maritale. Par deux, proposer une lecture sur un autre registre que le comique. Quels malentendus s'installent ? que nous disent-ils de ce mariage ?**

Dorimène est une jeune fille issue de la noblesse désargentée. Elle est maltraitée par une famille où la brutalité domine et pense échapper à son environnement grâce à un mariage avec ce vieil homme. Néanmoins, cette jeune coquette appétissante et faussement stupide ne se fourvoie-t-elle pas en concevant le mariage avec un vieil homme comme une échappatoire ? Elle affiche un drôle de cynisme (dépenser l'argent de Sganarelle pour être conquête ; recevoir/faire la fête ; entretenir des relations extra-conjugales) dans ses paroles. Mais elle n'entend pas les fantasmes de son vieux fiancé qui veut la posséder quand bon lui semble, jouir de son jeune corps à loisir. Elle veut ignorer que ce cinquantenaire semble encore vert et vigoureux anéantissant son espoir d'un veuvage rapide synonyme d'une plus grande liberté d'action pour elle.

Le mariage : un jeu de dupes pour les personnages ? ©Antonin CHARBOUILLOT

Pour synthétiser tous les travaux autour du spectacle, proposer aux élèves l'une de ces trois activités :

- **Ecrire un texte argumentatif qui répond aux questions suivantes : comment sont présentées les relations amoureuses et amicales ? les relations familiales ? les relations sociales ? quelle est la morale de cette pièce ?**
- **Ecrire et jouer une scène entre Sganarelle et Dorimène, qui prend place un mois après le mariage.**
- **Créer une nouvelle affiche du spectacle. Elle doit présenter l'univers de la représentation, des personnages emblématiques de l'univers, des éléments du comique et de la tragédie qui se joue dans cet univers.**

CONTACT

800litresdepaille@gmail.com

Valentin CLERC - 0650462626

www.800litresdepaille.com