

Action

La forme romanesque au théâtre : ampleur narrative

Cycle(s)
 classe(s)

- **Lycée**, toutes classes de lycée général, technologique et professionnel

Œuvres rencontrées
Spectacles vivants

Heptaméron : récits de la chambre obscure

D'après **Marguerite de Navarre**
 Mise en scène de **Benjamin Lazar**

Le 14, 15, 16, 17 et 18 janvier 2019
 Maison de la Culture

L'Heptaméron est la dernière œuvre de Marguerite de Navarre. S'inspirant du *Décameron* de Boccace, elle y raconte comment un groupe d'hommes et de femmes, arrêtés et confinés par des pluies diluviennes, décident, pour passer le temps, de faire surgir chaque jour de la chambre obscure de leur mémoire, de nouvelles histoires aux intrigues amoureuses tout aussi captivantes que dramatiques. Ces nouvelles s'enchevêtrent à des récits actuels, tissant des ponts inattendus entre les êtres, les pays et les époques, de la Renaissance à nos jours. L'invitation au voyage s'accomplit dans une temporalité mouvante, au son de madrigaux baroques italiens qui révèlent toute leur force théâtrale. Par le pouvoir de la musique, les lieux imaginaires invoqués se mêlent à la réalité et plongent le public dans une ambiance onirique.

maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_18_19/heptameron%e2%80%89-recits-de-la-chambre-obscur/

L'Éducation sentimentale

D'après **Gustave Flaubert**
 Mise en scène d' **Hugo Mallon**

Le 21 et 22 janvier 2019
 Maison du Théâtre

Comment parler d'amour et d'engagement aujourd'hui ? Il fallait de la ténacité pour mettre en scène ce long roman. Comment tout dire, le temps d'une représentation. Hugo Mallon et l'Éventuel Hérisson Bleu ne relèvent pas un défi mais une impérieuse nécessité. « Je ne dirais pas que ce livre me fait du bien. Il me dissuade d'écrire. Il me dissuade de lire autre chose que lui. Il me dissuade de faire de l'art en général, et du théâtre en particulier. Si ça continue, je sens bien qu'il me dissuadera d'aimer, qu'il me dissuadera de m'engager en politique, et ça je ne suis pas d'accord. Alors le temps est bien venu de le porter à la scène, comme on dit, ce cher bouquin » témoigne le metteur en scène. En trois parties, le spectacle nous replonge dans les désillusions du personnage Frédéric en proie aux tourments amoureux et politiques.

http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_18_19/leducation-sentimentale/

L'Homme qui rit

D'après **Victor Hugo**,
 Mise en scène de **Claire Dancoisne**

Le 27, 28 et 29 mars 2019
 Comédie de Picardie

Ce spectacle révèle la force poignante du drame hugolien. De la tempête initiale aux représentations foraines, de la souffrance des miséreux à l'arrogance des Lords, le mélodrame touchant invite Claire Dancoisne et les siens à créer un monde « fantaisiste mais aussi d'une méchanceté et d'un humour sans égal ». La fable conte l'histoire déchirante de Gwynplaine, mutilé par des voleurs d'enfants, élevé par un saltimbanque et son loup aux côtés d'une jeune fille aveugle qui l'aime et voit la pureté de son âme. « Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. » Lorsqu'il apprend qu'il est par sa naissance pair d'Angleterre et nanti, son existence bascule.

<http://www.comdepic.com/spectacle17.php>

Problématique

Dans quelle mesure la profusion du récit fait-elle œuvre de création au théâtre ?

Productions envisagées

- Production d'écrits variés
- Performance artistique avec le masque
- Mise en voix d'extraits de romans
- Dire un texte poétique (madrigal, poème d' Hugo) de façons parlée et chantée

Interdisciplinarité

Français / Théâtre / Education musicale/ Arts plastiques / Histoire-géographie / Physiques / EMI

Les trois piliers de l'Education artistique et culturelle¹

<p>rencontres artistes et œuvres</p>	<p>Les spectacles mis en regard :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Heptaméron : Récits de la chambre obscure</i> à la Maison de la Culture - <i>L'Éducation sentimentale</i> à la Maison du Théâtre - <i>L'Homme qui rit</i> à la Comédie de Picardie <p>Textes narratifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marguerite de Navarre, <i>Heptaméron</i>, 1559 - Gustave Flaubert, <i>L'Éducation sentimentale, histoire d'un jeune homme</i>, 1869 - Victor Hugo, <i>L'homme qui rit</i>, 1869 <p>Ecoutes musicales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Madrigaux du XVIème siècle (C. Monteverdi, L. Marenzio, C. Gesualdo) - Apes & Horses - The Fields <p>Arts visuels :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des <i>Vénus</i> renaissantes (S. Botticelli, <i>La Naissance de Vénus</i>, vers 1484, le Titien, <i>La Vénus d'Urbino</i>, 1538 et des <i>Vénus</i> contemporaines (d'Arman, de Jeff Koons) - Victor Hugo, <i>Dessins</i>, (portraits, caricatures) - Alan Moore, <i>V pour Vendetta</i>, couverture de la bande dessinée <p>Cinéma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - David Lynch, <i>Elephant Man</i> (1980) - Tim Burton, <i>Edward aux mains d'argent</i> (1991) - Roman Polanski, <i>Oliver Twist</i> (2005)
<p>pratiques domaines artistiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre en voix des extraits d'œuvres romanesques - S'approprier les règles de la fabrication et du jeu avec le masque - Créer son propre masque à partir d'un personnage de roman choisi et le jouer - Dire de façon parlée ou chantée des madrigaux et des poèmes de Victor Hugo
<p>connaissances repères culturels et esprit critique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lire et connaître des œuvres romanesques classiques (patrimoine littéraire) - Situer et connaître 3 écrivains français classiques - Maîtriser les caractéristiques du texte narratif - Connaître le genre du madrigal - S'approprier des connaissances sur la Renaissance italienne et française - Connaître les événements historiques de février 1848 en France

DESCRIPTIF DES ETAPES DE L'ACTION

Objectifs généraux :

- Découvrir une œuvre romanesque de 3 modes et styles différents d'écriture narrative
- Faire l'expérience de spectateur de 3 mises en scène de conception et d'originalité différentes
- Comprendre les enjeux artistiques et esthétiques d'une représentation théâtrale magistrale, création seconde à partir d'une grande œuvre romanesque

¹ Parcours d'éducation artistique et culturelle NOR : MENE1514630A [arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015](#) MENESR - DGESCO B3-4

Etape 1	Avant le spectacle : Une diversité narrative
Disciplines	Activités
Français EMI Histoire Géographie	<p style="text-align: center;">1 – Le narratif à travers différentes époques</p> <p>> Cerner les époques et évènements historiques et culturels des trois œuvres littéraires, les différents univers dans lesquels vivent les personnages.</p> <p>> En groupe, effectuer des recherches d'informations sur les ancrages temporels et les faits historiques qui y sont liés. (Extraits de Victor Hugo, <i>Les Choses vues</i>, 1887-90 où il raconte la Révolution de 1848)</p> <p>> Produire des affiches, réaliser des exposés, des fiches.</p> <p>- <i>Heptaméron</i> : France, les histoires sont racontées par des personnages riches et issus de la cour royale du XVIème siècle.</p> <p>- <i>L'homme qui rit</i> : Angleterre sous le règne de la reine Anne au XVIIe siècle</p> <p>- <i>L'Education sentimentale</i> : France, de 1840 à 1869 : (Monarchie de Juillet, révolution de 1848, Seconde République, Coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, Second Empire)</p>
Français Philosophie Théâtre	<p style="text-align: center;">2 – Formes variées de la monstruosité</p> <p>L'Heptaméron :</p> <p>> Lire la nouvelle <i>Le Chevalier au miroir</i> (présente dans le spectacle, cf Dossier pédagogique <i>Heptaméron, Récits de la chambre obscure</i>, réalisé par le Service Educatif de la Maison de la Culture d'Amiens : http://www.maisondelaculture-amiens.com/wp/wp-content/uploads/dossier-pedagogique-benjamin-lazar-heptameron-recits-de-la-chambre-obscure.pdf). Dans l'épître, quel terme appartenant au champ lexical de la « monstruosité » revient trois fois ?</p> <p>> Où se situe-t-elle ? Une personne (la reine), mais surtout des sentiments, l'amour terrestre, « érotique », profane, et l'infidélité (vision néoplatonicienne de l'amour).</p> <p>> Lire quelques extraits (prologue et autres nouvelles) : existe-t-il différents types de monstres ? (Scènes de viol et de meurtre très présentes dans certaines nouvelles, monstruosité de certains moines : « <i>Les moines représentés dans l'Heptaméron sont certes méchants, fous et malicieux dans leurs appétits, mais ils sont surtout dangereux par le masque qu'ils portent</i> » N.Cazauran).</p> <p>> Lire et comparer différents extraits des nouvelles représentatives de <i>L'Heptaméron</i> et des nouvelles du <i>Décameron</i> de Boccace pour cerner l'inspiration, puis lire un extrait du <i>Banquet</i> de Platon pour faire le lien avec le néoplatonisme.</p> <p>> A travers ces analyses, aborder différentes notions philosophiques pouvant être rattachées à la question de la monstruosité dans ces œuvres : le désir, la religion, la politique, la morale.</p> <p>L'Education sentimentale :</p> <p>Faire comprendre aux élèves, à travers la lecture d'extraits du roman comment Frédéric Moreau franchit les barrières morales en matière de rencontre amoureuse.</p> <p>> Faire écrire un paragraphe argumenté : Frédéric Moreau est-il un monstre ?</p> <p>L'Homme qui rit :</p> <p>Prendre conscience de la fabrication de monstres, de la mutilation d'enfants ou d'adultes pour tirer profit de leur difformité et en faire des bêtes de foire.</p> <p>> Réfléchir sur la notion de monstruosité : le monstre est-il celui qui est montré ou celui qui tire profit de du spectacle de la difformité ? Mettre les élèves en groupe et organiser un débat.</p> <p>> Visionner des extraits de films qui exposent la question de la monstruosité et qui dénoncent les profiteurs.</p> <p>> Analyser des formes contemporaines de monstruosité utilisée à des fins sensationnelles ou commerciales.</p> <p>> Voir des photographies du spectacle de Claire Dancoisne et étudier les apports du masque pour représenter la monstruosité http://www.lebateaufeu.com/saison/2018-2019/10-theatre_dobjets/253-lhomme-qui-rit.html</p>

Etape 2	Profusion narrative et modernité
	1 - Création de lieux imaginaires dans une temporalité mouvante
Physique Théâtre Musique Français Français Théâtre	<p>Heptaméron, récits de la chambre obscure : >A partir des accessoires utilisés, des lumières et de certains éléments de scénographie (vidéo), définir l'imaginaire créé. Quels sont les lieux et les époques représentés ? >Reprendre le titre du spectacle, et l'analyser à partir du principe de la chambre obscure du peintre. >En quoi celle-ci symbolise-t-elle l'imaginaire et la mémoire du peintre ? Quels sont ses effets sur le spectateur ? >Lister les récits et les madrigaux entendus pour mieux définir l'illusion créée par la voix et le chant.</p> <p>L'Education sentimentale : >Retrouver le montage parcellaire du roman : définir les lieux réels au service de la fiction (Paris, la Province), et les lieux fictionnels au service du réel.</p> <p>L'Homme qui rit : >Par quels moyens scénographiques tous les ingrédients épiques du roman, lieux et catastrophes, sont-ils représentés ? (incendie, naufrage, tempête de neige...) >Quels sont les changements de décor, les effets spéciaux, la machinerie de théâtre ? Montrez comment ils plongent le spectateur dans les lieux fictionnels du roman.</p>
	2 - Des miroirs tendus aux spectateurs d'aujourd'hui comme aux lecteurs d'alors
Théâtre Français	<p>Heptaméron, récits de la chambre obscure : Le spectacle est un véritable « damier où les histoires de <i>L'Heptaméron</i> dialoguent avec des histoires contemporaines, dans un jeu d'écho entre les siècles » (Benjamin Lazar, metteur en scène). > Etudier par quels procédés dramaturgiques le metteur en scène tend un miroir au spectateur pour le plaisir ou la quête de la vérité. Guider les élèves en utilisant les photographies du dossier du spectacle pour définir le rôle du miroir comme symbole de la quête de la vérité. http://www.maisondelaculture-amiens.com/wp/wp-content/uploads/dossier-de-prod-heptameron.pdf > Distinguer les personnages imaginaires et les personnages réels. Comment cohabitent-ils sur scène ?</p> <p>L'Education sentimentale : >Sélectionner les différents temps voulus par le metteur en scène, comme des miroirs tendus au spectateur pour se distancer de la narration, se consacrer à la réflexion. >Montrer comment le metteur en scène a repris « le principe d'impersonnalité de Flaubert c'est-à-dire que la vérité existe par le regard de celui qui observe, le lecteur comme le spectateur est libre de son interprétation » (Hugo Mallon, metteur en scène).</p> <p>L'Homme qui rit : >Analyser le rôle des masques et du jeu des comédiens. Ecrire un texte argumentatif qui démontre que le masque fonctionne comme un miroir, pour montrer aux spectateurs la bêtise, la cruauté, la tyrannie des hommes, pour le pouvoir comme pour l'argent.</p>
	3 – La modernité par la reprise des questionnements qui habitent les œuvres narratives
Français	<p>La question de l'amour</p> <p>Heptaméron, récits de la chambre obscure : > Distinguer l'enchevêtrement des textes narratifs et poétiques des XV et XVIèmes siècles avec ceux d'aujourd'hui, qui traitent de la question de l'amour selon différents points de vue : aimer à en mourir, aimer bien, être trahi, être incompris.</p>

<p>Musique</p>	<p>>Ecouter le madrigal <i>Bacci soavi, e cari</i>, de Carlo Gesualdo, et le mettre en voix. >En quoi les débats autour de l'amour présents dans les nouvelles issues de <i>L'Heptaméron</i> sont-ils encore d'actualité ?</p>
<p>Français</p>	<p>> A partir d'un court extrait, (par exemple l'épître de la nouvelle « Le Chevalier au miroir »), travailler sa réécriture, à la manière des <i>Boloss des Belles Lettres</i>, dans un langage contemporain familier des élèves. > Travailler la mise en voix de l'extrait. > Analyser des œuvres picturales, par exemple les Vénus renaissantes de Botticelli et du Titien. Comment retrouve-t-on la vision néoplatonicienne de l'amour ? >Comparer avec des Vénus contemporaines d'Arman (<i>Vénus des Arts</i>, 1992), de Jeff Koons : quelles nouvelles interrogations peut susciter l'amour aujourd'hui ?</p> <p>> Sujet d'écriture : en vous inspirant des thèmes abordés dans l'œuvre de Marguerite de Navarre écrivez , dans une langue actuelle, une scène qui interroge l'amour ou l'amitié.</p> <p>L'Education sentimentale : >Demander aux élèves de lister certains moments de la représentation théâtrale où Frédéric échoue dans son entreprise amoureuse et d'autres moments où l'amour de Frédéric est d'une grande beauté.</p> <p>Français</p> <p>Théâtre</p> <p>> Jouer ces moments repérés et analysés par les élèves ou donner des extraits à mettre en voix ou en espace.</p> <p>L'Homme qui rit : >Mettre en évidence l'opposition entre l'apparence monstrueuse et difforme de Gwynplaine et son amour pur pour Dea. >Par quel jeu les comédiens expriment-ils cet amour pur qui les lie (mimique, expression du visage, gestes, déplacements) ?</p>
<p>Français</p> <p>Théâtre</p>	<p>La question de la condition humaine</p> <p>Heptaméron, récits de la chambre obscure : >Etudier la classe sociale dont sont issus les personnages et relever les jugements moraux portés sur le milieu populaire et parfois religieux. Analyser le choix des costumes, des accessoires qui caractérisent les personnages du spectacle.</p> <p>L'Education sentimentale : >Par quels moyens le metteur en scène montre-t-il que Frédéric veut échapper à sa condition et monter dans l'échelle sociale, mais qu'il échoue ?</p> <p>>Interpréter le rôle de la vidéo sur scène, et le rôle des personnages en lien avec le thème de la condition humaine.</p> <p>L'Homme qui rit : >Par quels éléments scénographiques le metteur en scène pose-t-il la question de la misère, de la pauvreté, et du travail des enfants ? >Lire différents textes sur ces questions pour comprendre les dénonciations de Victor Hugo et du metteur en scène.</p> <p>Textes proposés : « Détruire la misère » discours de Victor Hugo à l'assemblée nationale législative du 9 juillet 1849, <i>Melancholia</i> de Victor Hugo (<i>Les Contemplations</i>, 1856), Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, <i>La convention internationale des Droits de l'Enfant</i>, 20 novembre 1989, article 32 : Le droit à la protection contre l'exploitation .</p> <p>>La dénonciation de la misère et de l'esclavage a-t-elle un (une) porte-parole aujourd'hui, en France ou dans le monde ? Réaliser un exposé sur l'une de ces personnes et les valeurs de la condition humaine qu'elle défend ou protège.</p>

Etape 3	La mise en scène du roman est une œuvre de création
	1 – <i>Heptaméron, récits de la chambre obscure</i> : apports d'autres genres littéraires et artistiques
Français Théâtre	<p>>Du point de vue scénographique distinguer les deux fils narratifs (récit-cadre / récits enchâssés). >Etudier le jeu des comédiens, des devisants grâce à la voix parlée et la voix chantée. >En quoi l'apport du genre du madrigal et d'autres textes crée-t-il du jeu ? Quels effets scéniques et quelles émotions pour le spectateur ?</p> <p>Proposition de pratique théâtrale</p> <p>> En reprenant les éléments de mise en scène du spectacle et les histoires écrites par les élèves dans l'étape 2, imaginer la scénographie de chaque histoire à la manière de Benjamin Lazar, c'est-à-dire en tant qu'« œuvre totale » (musique, décor, costumes, chorégraphie et mouvement, jeu de lumière et de langage, usage vidéo etc.) > Une fois ce travail effectué par les groupes d'élèves, penser à la façon dont pourraient être assemblés les différents récits au sein d'une même œuvre collective. Travailler sur la notion d'unité, créer un fil conducteur. Ainsi, comprendre le principe d'assemblage, de collage, et l'esthétique du spectacle de Benjamin Lazar, le metteur en scène.</p>
	2 - <i>L'Homme qui rit</i> : transposition de l'écriture romanesque et épique en théâtre populaire
Théâtre Français	<p>L'épique</p> <p>>Par quels moyens scéniques et scénographiques le metteur en scène donne-t-il un aspect épique aux situations dramaturgiques ? >Lister et analyser les machines artisanales qui se déplacent toutes seules, qui peuvent être des parties du corps, qui interagissent avec les comédiens, qui sont elles-mêmes personnages. >Relever les objets utilisés et donner leur signification et les effets scéniques (faire appel à l'imaginaire du spectateur, se laisser emporter par l'histoire).</p> <p>Des créations métaphoriques</p> <p>>Montrer que la question de la monstruosité est traitée métaphoriquement par la création de masques et le jeu des lumières. > Etudier le jeu des comédiens qui font surgir l'humanité et la beauté de l'âme en énumérant leurs déplacements, leurs mouvements, et leurs intonations selon les situations dramaturgiques.</p> <p>Proposition de pratique théâtrale</p> <p>>Choisir un personnage par rapport à sa monstruosité ou par rapport à la beauté de ses valeurs morales. Créer le masque de ce personnage pour le jouer. Penser à la bouche pour que la voix puisse passer lorsqu'il sera porté. Ecrire un court monologue pour le personnage. Jouer ce monologue en portant le masque.</p>
	3 - <i>L'Education sentimentale</i> : la création d'un roman-performance
Théâtre Français	<p>>Trier tous les éléments qui relèvent du roman, de la danse, de la pensée ou de la musique. >Par quels moyens le metteur en scène réussit-il à juxtaposer tous ces éléments hétérogènes ? (conférence littéraire, lecture du texte romanesque, débat politique, vrai moment de musique) >Quels sont les effets de cette performance ouverte à différents modes d'expression ? > Justifier le souci de la vérité du metteur en scène grâce à l'intervention possible du public, la prise de parole de tout spectateur. >Décrire les deux îlots symétriques, leur emplacement et leur rôle (à mi- plateau, à cour et jardin, pour la musique et pour le technicien, et donner les effets produits sur le spectateur. >Quel rôle jouent-ils dans la mise en scène, dans la performance ?</p> <p>Proposition de création sonore et visuelle</p> <p>Choisir un extrait du roman de Flaubert et créer des compositions photographiques, des images vidéo qui enrichissent et interrogent le texte. Présenter le diaporama avec un accompagnement musical ou vocal.</p>

Etudes complémentaires ou prolongements

-Français – EMC : participer au concours « Ecrits pour la Fraternité » qui a pour thématique cette année « *L'égalité mes frères, n'existe que dans les rêves, mais je n'abdique pas pour autant* », organisé par La Ligue des Droits de l'Homme.

-Arts plastiques : lire des tableaux de peinture représentant l'insurrection de 1848 à Paris et analyser la représentation de l'Histoire (par exemple le tableau d'Horace Vernet, *Barricade rue Soufflot*, 1848, Musée historique allemand de Berlin).

Rechercher d'autres tableaux représentant les insurgés républicains et les forces de l'ordre de février 1848 (par exemple le tableau de E.Hagnalier *Incendie du château d'eau du Palais Royal à Paris le 24 février 1848*, musée Carnavalet) et le mettre en parallèle avec le passage où Frédéric dans *L'Education sentimentale* se retrouve par hasard au milieu des barricades révolutionnaires et comment il se comporte.

-Education musicale : regarder un diaporama de photographies de Venise et écouter les madrigaux du 5ème livre de Luca Marenzo, 1587, par le Concerto Italiano sur [youtube.com](https://www.youtube.com).

Ecouter et voir un concert live du 23 octobre 2018 de l'intégrale des madrigaux de Carlo Gesualdo interprétés par Les Arts Florissants sur le site www.philharmoniedeparis.fr.

-Histoire des arts : faire une étude comparative du portrait de Madame Arnoux dans *L'Education Sentimentale* et du tableau de Claude Monet *Femme à l'ombrelle*, 1886, réalisé à partir de cet extrait de Flaubert.

-Français : établir un parallélisme entre le personnage de Gwynplaine dans *L'Homme qui rit* et Cosette dans *Les Misérables* à partir de différentes pistes d'étude : le travail de l'enfant, la misère sociale de l'enfant, le sort et le destin de l'enfant, la protection d'un homme pour un enfant, les valeurs morales de l'enfant.

Conception

Elisabeth Carpentier, service éducatif de la Comédie de Picardie, membre du RESA
elisabeth.carpentier@ac-amiens.fr

Clélia Téry, service éducatif de la MCA, membre du RESA
clelia.tery@ac-amiens.fr