

THÉÂTRE
LE PUBLIC

25 ANS DE MALIN PLAISIR

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

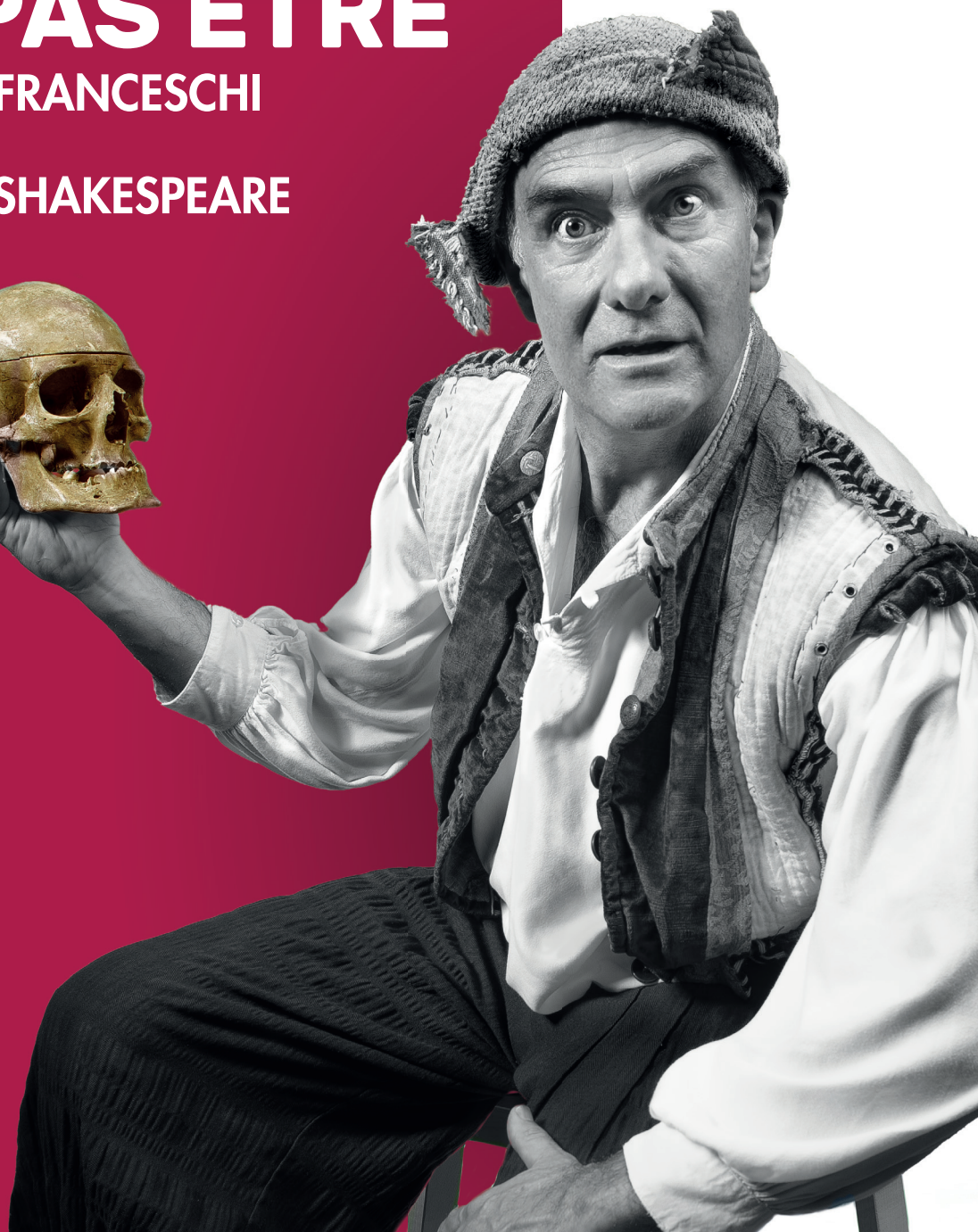
DE LUCA FRANCESCHI
D'APRÈS
WILLIAM SHAKESPEARE

22.10 >
21.12.19

à voir
en famille
dès
12 ans

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

SOMMAIRE

1. Synopsis

2. La Compagnia dell' Improvviso

3. Luca Franceschi

- a. Auteur - metteur en scène - comédien
- b. créations & collaborations

4. Repères bibliographiques

- a. William Shakespeare
- b. Zoom sur le théâtre Elisabethain

5. Réflexions d'ensemble

- a. La création d'un spectacle
- b. Le rapport entre le comédien et le personnage
- c. L'interaction avec le public et la notion de quatrième mur
- d. Le théâtre dans le théâtre : la mise en abyme
- e. Le travail de construction d'un personnage
- f. Bibliographie

*Ce dossier pédagogique a été rédigé par la COMPAGNIA DELL' IMPROVVISO,
www.improvviso.org*

AUTOUR DES SPECTACLES : L'ACCUEIL DU PUBLIC SCOLAIRE AU THÉÂTRE

Tarifs applicables pour tous les spectacles :

- Place gratuite pour le professeur accompagnant (par groupe de 10 élèves)
- 8€/place élève (sauf "Edmond" 15€/place élève et "Kroll en scène" 12€/place élève)
- 16€/place spectateur accompagnant le professeur (sauf "Edmond" et "Kroll en scène")
- L'abonnement : 5,50€/place élève à partir de 3 spectacles (y compris "Edmond")

Billetterie pour les groupes scolaires

Contact : Grégory Bergez

02 724 24 23 – gregory.bergez@theatrepublic.be

Activités gratuites : demandez-les lors de votre réservation de spectacle !

- Rencontre avec les artistes du spectacle le soir de la représentation, de 19h à 19h45 ou en bord de scène après le spectacle
- Animation en classe par un des artistes du projet
- Visite du théâtre avec un collaborateur du Public, en journée
- Dossiers pédagogiques contenant notamment une présentation du spectacle par le metteur en scène. Ces carnets sont téléchargeables sur le site du théâtre ou disponibles à la demande.

- **Edmond** d'Alexis Michalik
- **Borders** de Henry Naylor
- **Être ou ne pas Être** de Luca Franceschi
- **Les Tricheuses** de Patricia Ide
- **Taking care of Baby** de Dennis Kelly
- **Monsieur Optimiste** d'Alain Berenboom
- **La Convivialité** d'Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Les spectacles ont lieu à 20h30 du mardi au vendredi, à 19h00 les samedis et à 17h00 certains dimanches. Le spectacle « Andropause » est à 18h30 sauf le dimanche à 17h00 (exceptions : voir le calendrier sur notre site internet).

Contact : Deborah Danblon

02 724 24 33 – deborah.danblon@theatrepublic.be

Audiodescription proposée par Audioscenic ASBL

L'audiodescription cherche à rendre les spectacles accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à une voix off qui décrit les images et les situations scéniques. Ceci permet aux personnes munies d'un casque audio, de percevoir le spectacle dans les mêmes conditions que les personnes voyantes. Les informations sont données en introduction avant le spectacle et insérées ensuite dans les pauses de dialogue.

Une soirée en audiodescription est prévue pour ces trois spectacles :

- **Les émotifs anonymes** de Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris : le 21 février 2020
- **Une vie sur mesure** de Cédric Chapuis : le 26 avril 2020
- **Bella Figura** de Yasmina Reza : le 10 juin 2020

Informations : 0479 17 69 16 – www.audioscenic.be

Théâtre Le Public

Rue Braemt, 64-70 – 1210 Bruxelles

www.theatrepublic.be

Commedia

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

DE LUCA FRANCESCHI

D'après **William Shakespeare**

22.10 > 21.12.19

Représentations du mardi au vendredi à 20h30 et les samedis à 19h00

Les dimanches 15.12 à 17h00

Relâche du 29.10 au 02.11

Accueil - Petite Salle

Avec **Luca Franceschi**

Œil extérieur **May Laporte**

Accompagnement jeu d'acteur **Gérard Santi**

Scénographie **Stefano Perocco**

Costumes **Rosalba Magini**

Lumière **Loredana Oddone**

UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE D'O DE MONTPELLIER AVEC LE SOUTIEN DE
LA DRAC, DU CONSEIL RÉGIONAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON ET DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE L'HÉRAULT. AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE.

Photo © Gaël Maleux

1. SYNOPSIS

Un comédien décide de réaliser le rêve de sa vie, rassembler en une seule écriture une dizaine de monologues des plus grands héros de l'œuvre Shakespearienne : Hamlet, Richard III, Othello, Macbeth...

Il cherche pour ce faire un personnage qui puisse être à la hauteur de son projet mais le choix n'est pas des plus évidents. Il trouvera en lui un complice précieux qui réussira à le fasciner par son enthousiasme, son ironie, sa sympathie et son humour...

Mais cette merveilleuse aventure théâtrale se transforme en un cauchemar rempli de doutes et d'angoisses liés au métier d'acteur et à la condition précaire de n'être qu'un personnage...

Dans une description riche de clins d'œil au monde de la création théâtrale et remplie d'anecdotes sur les rapports entre un comédien et son personnage, Être ou ne pas être nous décrit toute la gestation d'un spectacle.

Texte et Jeu **Luca Franceschi**

Collaboration artistique **May Laporte, Gérard Santi**

Décors **Stefano Perocco**

Costumes **Rosalba Magini** et **Sûan Czepczynski**

Création Lumières **Loredana Oddone**

2. LA COMPAGNIA DELL'IMPROVVISIO

Née en 1996 en Languedoc-Roussillon, la Compagnia dell'Improvvio puise dans un style de théâtre de tradition italienne (la Commedia dell'Arte) l'élan de création d'un théâtre populaire contemporain.

Sous la direction artistique du comédien et metteur en scène italien Luca Franceschi, la Compagnia dell'Improvvio a réalisé onze spectacles, ayant tous été représentés entre 60 et 200 fois aussi bien en France qu'à l'étranger (Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Canada, Chine, Hong-Kong). Ces spectacles ont fait de la Compagnia dell'Improvvio une véritable référence parmi les compagnies de Commedia dell'Arte.

3. LUCA FRANCESCHI

a. AUTEUR - METTEUR EN SCÈNE - COMÉDIEN

Comédien, metteur en scène italien, Luca Franceschi s'est formé à l'École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau. Il a notamment joué avec la compagnie Les Scalzacani, la Compagnie Tag Teatro de Venise avec Carlo Boso et la Cie Il Carretto de Lucca.

En 1996, il fonde la Compagnia dell'Improvvio dont il est le directeur artistique et joue dans chacune des créations.

Depuis 1988, il participe en tant que comédien, metteur en scène ou maître de stage de « Commedia dell'Arte » à de nombreuses rencontres internationales : Festival de production théâtrale Harlekin Art (Francfort, Bayreuth, Metz), Festival Médée (Berlin), London Mime Festival (Londres), Festival du Théâtre Masqué (Avrillé, Hong Kong), Festival Cervantino de Guanajuato (Mexique), Festival Croisement (Pékin), Fêtes de l'université de Laval (Québec), AKDT de Neufchâteau (Belgique), Plateforme de la création franco-allemande (Allemagne, Lyon), Festival de Aragon (Espagne). ZOOM SUR LA COMMEDIA DELL'ARTE Commedia Dell'Arte est la comédie italienne du XVIe siècle. Sa particularité était son organisation basée sur l'improvisation : l'auteur de la pièce donnait un canevas (un scénario très court) aux acteurs qui improvisaient à partir de ces brèves indications. Cette nouvelle forme de théâtre garantissait un nouveau spectacle à chaque représentation et des instants comiques. Les artistes de la Commedia Dell'Arte ne jouaient plus dans les théâtres mais sont devenus itinérants. Ils se déplaçaient de ville en ville et jouaient dans la rue ou dans les palais des seigneurs. Généralement les comédiens interprétaient un même rôle durant toute leur vie. Il existait donc plusieurs personnages types tels que : Arlequin et Colombine, Polichinelle et Pierrot.

b. CRÉATIONS & COLLABORATIONS

Roméo et Juliette, d'après le texte de William Shakespeare, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi (2012)

L'illusion exquise (Prova Aperta), écrit et mis en scène par Luca Franceschi (2009)

J'aurais tellement aimé, écrit et mis en scène par Luca Franceschi (2008)

Comico Lamento de Luca Franceschi, d'après une libre adaptation de l'œuvre de William Shakespeare, mise en scène de Luca Franceschi (2006)

La Tragique Histoire de Hamlet d'après le texte de William Shakespeare, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi (2003)

Le Chevalier de la triste figure d'après Don Quichotte de Miguel Cervantès, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi (2002)

Cyrano de Bergerac d'après le texte de Edmond Rostand, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi (2000)

Passioni Ridicole de Luca Franceschi et Hans Savard, mise en scène de Luca Franceschi (1998)

Histoires d'Amoureuses Ressemblances écrit et mis en scène par Luca Franceschi (1997)

La Perduta Isabella de Luca Franceschi, May Ortiz, Benoît Roland, Maril Van Den Broek, mise en scène de Luca Franceschi (1997)

Commedia d'après des textes de Ruzante et Carlo Goldoni, mise en scène de Luca Franceschi - Cie SKAN (1996)

La moglie muta texte et mise en scène de Luca Franceschi - Pantakin da Venezia (1997)

Tap Tap universel de Sylvestre Jamet, mise en scène de Luca Franceschi - Compagnie Malabar - (1998)

L'ivresse des Comédiens de Sylvestre Jamet, mise en scène de Luca Franceschi Compagnie Malabar (1999)

Otello 71 d'après W. Shakespeare Houtch Compagnie (2002)

La nuit des Rois, de William Shakespeare, direction d'acteur par Luca Franceschi Altane Théâtre (2002)

La serva padrona de Pergolesi, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi Festival Les Baroqueries (2003)

La vie est un songe de Calderon, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi - Théâtre de l'Escalier (2004)

Les Fanfaristes farce citadine - Cirque en Kit (2004)

El Tartufo de Molière, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi El Gato Negro/Noba Prod. (2005)

Dom Juan de Molière, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi -Théâtre Des Asphodèles (2007)

El Misanthropo de Molière, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi - El Gato Negro/Teatro El Corral (2008)

Arlequin navigue en Chine, texte et mise en scène de Luca Franceschi - Théâtre des Asphodèles - (2008)

L'Odyssée des Saltimbanques de Sylvestre Jamet mise en scène de Luca Franceschi - Compagnie Malabar (2008)

Yerma de Federico Garcia Lorca mise en scène de Luca Franceschi

Les Ailes m'en tombent - Montpellier (2011)

Les fourberies de Scapin de Molière, adaptation et mise en scène de Luca Franceschi - Collectif Athome (2012)

Les Irrévérencieux, texte et mise en scène de Luca Franceschi - Théâtre Des Asphodèles (2012)

Le Miroir, texte et mise en scène de Luca Franceschi - Théâtre Des Asphodèles (2013)

Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mise en scène de Luca Franceschi - Collectif Athome (2013)

4. REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

a. WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare est considéré comme l'un des dramaturges les plus grands de tous les temps et auteur principal de la période élisabéthaine, mais sur qui l'on a le moins de précisions biographiques. Fils de commerçant aisé, il épouse à dix-huit ans Anne Hathaway. Il quitte Stratford en 1587 dans des circonstances que l'on ignore et s'installe à Londres. Il trouve du travail dans un théâtre et révèle son talent en « arrangeant » des pièces achetées aux auteurs. Il prend les dramaturges de son époque tels que Marlowe, Greene et Peele comme modèle. Peines d'amour perdues (vers 1590) est considérée comme sa première pièce originale, suivie de plusieurs poèmes galants (Vénus et Adonis, le Viol de Lucrece). Le poète conquiert l'amitié de ses camarades, la bienveillance des grands seigneurs, et surtout l'estime de la jeune reine Elisabeth Ier qui marque pendant toute sa vie une préférence pour l'œuvre de Shakespeare. Il commence sa carrière en reprenant des pièces à sujet historique : *Richard III* (1593), suivi de *Richard II* (1594), *le Roi Jean* (1595), *Henri IV* (1597-98), *Henri V* (1599) et enfin *Henri VIII* (1612), qui composent son cycle sur l'histoire de l'Angleterre. L'auteur faisait partie, depuis 1594, de la troupe de Lord Hunsdon, qui deviendra Troupe du Roi en 1603. Il compose des pièces inspirées de l'Antiquité : *Titus Andronicus* (1590), *Jules César* (1600), *Troïlus et Cressida* (1602), *Antoine et Cléopâtre* (1606), *Coriolan* (1607) et *Timon d'Athènes* (1607). Un autre « groupe » de pièces est celui des tragédies, dont figure en tête *Roméo et Juliette* (1595), puis *Hamlet* (1602), *Othello* (1604), *Le Roi Lear* (1606) et *Macbeth* (1606). Le groupe des comédies-drames, comédies pures et féeries comporte *La Mégère apprivoisée* (deux versions, 1585 et 1597), *La Comédie des erreurs* (1591), *Les Deux Gentilshommes de Vérone* (vers 1595), *Beaucoup de bruit pour rien* (1599), *Comme il vous plaira* (1559), *La Nuit des rois* (1602), *Les Joyeuses Commères de Windsor* (vers 1599), *Tout est bien qui finit bien* (1602), *Mesure pour Mesure* (1604), *Le Songe d'une nuit d'été* (1594), *Le Marchand de Venise* (1596), *Le Conte d'hiver* (1611) et *La Tempête* (1611), considérée comme la dernière pièce de l'auteur qui se retire à Stratford, riche et apaisé, et où il meurt en 1616. Des trente-sept pièces attribuées à Shakespeare, seize seulement furent publiées de son vivant ; la totalité de son œuvre fut réunie par des amis poètes dans une édition in-folio en 1623. Certains érudits ont contesté l'existence de Shakespeare, y voyant un prête-nom pour quelque grand seigneur ou bien attribuant à Bacon la paternité, alors qu'aujourd'hui on croit généralement au vrai Shakespeare. Cet homme possédait à la fois un don d'observation, un sens poétique, une force de pensée et un génie dramatique si exceptionnels qu'il a pu produire d'immortels chefs-d'œuvre encore représentés aujourd'hui partout dans le monde

b. ZOOM SUR LE THÉÂTRE ELISABETHAIN

En Angleterre, les comédiens professionnels étaient considérés comme des vagabonds et des vauriens. C'est pourquoi, la Reine Elisabeth 1re, reine très cultivée et amatrice d'art, protège le théâtre contre les attaques des protestants puritains qui considèrent le théâtre (qu'ils appelaient « la maison du diable ») comme une école du vice et de la débauche. Les comédiens ont dû se rassembler et appartenir aux maisons des grands seigneurs. Ces rassemblements leur ont permis de créer des compagnies. Le théâtre Élisabéthain, considéré comme l'âge d'or du théâtre anglais, offrait une richesse de production mêlant comédie, tragédie et farce. C'est à cette période que des théâtres privés, comme publics, se sont multipliés à Londres, offrant de nouvelles structures pour les représentations. Pourtant, le théâtre a mauvaise presse. Perçu comme un lieu de débauche, il a été interdit par le Parlement en 1642, date marquant la fin du théâtre Élisabéthain.

5. RÉFLEXIONS D'ENSEMBLE

a. LA CRÉATION DU SPECTACLE

La pièce évoque la création d'un spectacle avec un comédien seul interprétant les plus grands monologues de l'œuvre Shakespearienne. La création d'une pièce s'effectue en suivant plusieurs étapes : écriture ou choix du texte, lectures à la table, répétition, création sons et lumières... - Avant la représentation, énumérez l'ensemble de ces étapes et les corps de métier qui doivent intervenir à la préparation d'une pièce de théâtre. - A l'issue de la représentation vous pourrez identifier quels étaient les étapes de créations et les professionnels qui ont été évoqués dans la pièce.

b. LE RAPPORT ENTRE LE COMÉDIEN ET SON PERSONNAGE

L'une des particularités de la pièce est que les deux personnages - le personnage et Antoine, le comédien - sont interprétés par le même comédien, Luca Franceschi incarne donc Antoine, le comédien ainsi que le personnage d'Antoine. Dans l'œuvre, le personnage revendique le droit d'exister en tant que tel. Il veut « être et ne pas pas être ». Il kidnappe alors le comédien pour être entendu et exister un peu plus et prend comme complice : le public. La pièce soulève donc la problématique liée aux relations entre les comédiens et leurs personnages et la place de chacun au sein de l'œuvre.

Avant d'assister à la représentation vous pourrez :

- Réfléchir aux relations que peuvent entretenir les comédiens avec les personnages qu'ils incarnent.
- Imaginez quels pourraient être les procédés de mises en scène qui permettent à un même comédien d'interpréter plusieurs rôles.

À l'issue de la représentation vous pourrez :

- Identifier quels sont les procédés qui ont été mis en œuvre pour que le public puissent distinguer les différents personnages.

c. L'INTERACTION AVEC LE PUBLIC : LE QUATRIÈME MUR

La notion de quatrième mur a été initialement évoquée par Diderot pour définir la séparation qui existait entre les acteurs et les spectateurs. Cette cloison virtuelle séparant la scène de la salle a participé à placer le spectateur non pas dans la posture d'un « voyeur » mais dans la position diderotienne du « témoin ignoré de la chose ». Avec cette nouvelle perspective, fiction et réalité ne peuvent plus se confondre, ce qui offre davantage de liberté aux choix de mise en scène et d'interprétations. Etude de l'extrait ci-après :

Il s'adresse à une dame du public

LE PERSONNAGE : Excusez-moi Madame. Je peux vous demander de me rendre un petit service ? Si ? Non ? Très bien. C'est que je suis tout seul ici alors...

Il court vers la scène d'où il revient avec un gong et sa baguette.

Alors vous voyez, il s'agit de donner un petit coup de gong de temps en temps. Ça c'est le gong, ça c'est la baguette. Alors attention, il ne faut pas taper trop fort pour ne pas assourdir votre. . . mari. C'est votre mari ?

Petit dialogue avec la dame selon sa réponse.

Bon, il ne faut pas taper trop fort pour ne pas assourdir votre « . . . » Mais pas trop doucement non plus. Il faut que tout le monde entende quand même eh ? Ah ! Et surtout il ne faut pas stopper le son, vous le laisser vibrer dans l'air pour qu'il puisse «dénouer nos cœurs et dissoudre nos angoisses avec sa résonnances enchanteresse».

S'adressant à tout le public

C'est jolie eh !

A nouveau à la dame.

Bon vous ne stoppez pas le son d'accord. Vous voulez faire un essai ?
Allez-y, allez-y.

Il donne le gong et la baguette à la dame.

- À l'issue de la représentation, vous pourrez à nouveau réfléchir au lien établi entre la scène et la salle et débattre sur les impressions ressenties par chacun par rapport à cette interaction.

d. LE THÉÂTRE DANS LE THEATRE : LA MISE EN ABYME

La mise en abyme, procédé qui insère une œuvre dans une œuvre -ici du théâtre dans le théâtre - est utilisé dans ce texte. Ce choix d'écriture renforce le lien avec les pièces de William Shakespeare puisqu'il utilisait lui-même la mise en abyme dans certaines de ses œuvres, notamment dans Hamlet où la représentation commandée par Hamlet reproduit le meurtre de son père par Claudius.

Extrait :

L'action se déroule dans un théâtre. À l'entrée du public une lumière tamisée enveloppe la scène. Un petit plateau, une rampe de lumière, quelques tabourets, une console lumière à cour, un lecteur cd à jardin. Un personnage observe les spectateurs manifestant une certaine inquiétude, un réveil posé sur un des tabourets indique l'heure, l'heure du début du spectacle est déjà passée, il est impatient que le spectacle commence. Selon le temps que le public emploie pour entrer, diverses improvisations peuvent être envisagées... Au moment où tout le monde est entré, le personnage bondit brusquement, se dirige vers la porte d'entrée et s'adressant à la personne qui est en caisse.

LE PERSONNAGE : On peut y aller ? Tout le monde est arrivé ?
Il ne reste plus personne ? Non ? Même au parking ? Bien.

- Proposez une définition de la mise en abyme.
- En lisant cet extrait et à l'issue de la représentation, identifiez en quoi cette pièce est une mise en abyme et ce que cela implique.

e. LE TRAVAIL DE CONSTRUCTION DU PERSONNAGE

La construction des personnages est l'un des points clés de l'écriture et détermine, par la suite, certains choix de mises en scène. Dans les textes, la construction d'un personnage peut varier entre précisions et neutralité. « Le degré de réalité d'un personnage peut diminuer jusqu'à ce qu'il soit réduit au statut d'énonciateur anonyme, aussi vide que possible de caractéristiques humaines et de sentiments ». Ainsi selon les pièces, les auteurs font le choix de donner ou non des indications tant physiques que psychologiques sur leurs personnages. Cette décision a toute son importance, elle détermine quels éléments du texte l'auteur cherche à souligner et par conséquent cela oriente l'action comme le sens.

Cette réflexion peut également s'adapter à la présence ou non d'indications spatiales et temporelles. À l'issue de la représentation :

- Identifiez quel a été le choix de l'auteur concernant la construction de son/ses personnage(s).
- Désignez quelles sont les indications que le spectateur a reçu pour l'aider à identifier le(s) personnage(s) ?
- Imaginez quelles auraient pu être les autres distributions possibles et ce que cela pourrait entraîner comme changement dans la mise en scène et/ou dans le sens.

f. Bibliographie

Introduction à l'analyse du théâtre de Jean-Pierre Ryngaert, 3e édition, Edition Armand Colin 9

T H É Â T R E
LE PUBLIC
25 ANS DE MALIN PLAISIR

0800 944 44

theatrepublic.be

Théâtre Le Public - Rue Braemt 64-70, 1210 Bruxelles