

Action	MOLIERE ? PAS SI CLASSIQUE !
---------------	-------------------------------------

Cycle(s) – classe(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Cycle 4 – classes de 5ème à 3ème
----------------------	--

Œuvres rencontrées
Spectacles vivants

Amour et Psyché

Mise en scène : Omar Porras
MCA, 3 et 4 mai 2017

Omar Porras explore le mythe de Psyché par un voyage fellinien dans les profondeurs de la tragédie-ballet de Molière.

Bien que simple mortelle, Psyché est d'une beauté qui fait pâlir de jalousie la céleste Vénus. Ne pouvant supporter l'existence d'une telle grâce, la Déesse de la séduction demande à son fils Cupidon de venger l'affront qui lui est fait en condamnant sa rivale à un amour malheureux. Mais en l'apercevant, Cupidon tombe lui-même sous son charme. Il en fait secrètement son épouse, lui imposant de ne jamais chercher à savoir qui il est. Une nuit, Psyché rompt sa promesse et découvre l'identité de son mystérieux compagnon. Furieux d'avoir été trahi, ce dernier s'enfuit. Ce n'est qu'au prix d'une série d'épreuves difficiles que la jeune femme pourra tenter de reconquérir son époux...

Omar Porras plonge la tragédie-ballet de Molière dans un univers dionysiaque. Le metteur en scène d'origine colombienne s'empare du mythe de Psyché en lui conférant un esprit résolument fellinien. Importance des chants, des corps, des musiques, inventivité de chaque instant : on retrouve ici les marques d'un théâtre profondément joyeux et généreux.

<http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/amour-et-psyche/>

L'Ecole des maris

Mise en scène : Fred Barthoumeyrou
C. C. Jacques Tati, 18 mai 2017

L'École des maris est d'abord et avant tout, une comédie.

Sganarelle et Ariste, deux frères, ont sous leur protection deux pupilles, Isabelle et Léonor, qu'ils souhaitent épouser. Alors qu'Ariste, l'aîné, laisse libre Léonor de mener sa vie comme elle l'entend, Sganarelle, personnage rigide, méfiant et jaloux, refuse le moindre écart et « enferme » sa promise. Cette dernière, éprise du jeune gentilhomme Valère, va mener une intrigue pour atteindre l'objet de son désir et par là-même, celui de son émancipation.

Molière nous fait rire avec les mœurs de son époque, et même si le propos peut être sévère, sur les mariages arrangés, les libertins, les jansénistes ou « faux dévots », il n'en est pas moins drôle. Le jeu des comédiens est inspiré de la commedia dell'arte. A l'instar de Molière, ils interprètent des personnages masqués (comme Ariste ou le Commissaire), et émaille leur jeu de plusieurs « effets spectaculaires » comme le chant ou la pantomime. Un accordéon, interprétant Les Quatre Saisons de Vivaldi, accompagne le tout.

<http://ccit.fr/project/lecole-des-maris/>

Les Fourberies de Scapin

Mise en scène : Marc Paquien
La Comédie de Picardie, janvier 2017

Cf. dossier pédagogique réalisé par E. Carpentier (service éducatif)
<http://www.comdepic.com/pdf/fourberies.pdf>

Marc Paquien propose une mise en scène réjouissante de l'avant-dernière pièce de Molière qui, tout en assumant pleinement et finement la farce, révèle toute la vérité et la densité humaines de la comédie, et toute sa poésie. Il installe l'action sous le ciel napolitain, au bord d'une jetée à l'écart de la ville.

Dans le rôle-titre, Denis Lavant, qui a l'âge de Molière lorsqu'il l'interpréta en 1671, compose un Scapin enjoué tout en nuances et en assurance communicative. Après quelques cuisants démêlés avec la justice, il a renoncé à ses fourberies, et, s'il accepte de s'impliquer une dernière fois, c'est pour venir en aide à la jeunesse et à l'amour, contre la tyrannie des pères. Par son habileté, Scapin, vagabond déclassé, venge aussi les gens de peu. Et la mise en scène fait écho aux admirables comédies italiennes des années 1950 à 1970 où surgit un rire salubre, et où s'invitent quelques traits de la commedia dell'arte, si chère à Molière.

<http://www.comdepic.com/spectacle10.php>

Problématiques	<ul style="list-style-type: none"> • Dans quelle mesure le metteur en scène s'accorde-t-il de la liberté avec un texte de théâtre classique ? • Par quels moyens scénographiques, par quels choix de jeu, le metteur en scène explore-t-il le texte de Molière ?
-----------------------	--

Domaines du socle	<p>Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit • comprendre, s'exprimer, en utilisant les langages des arts et du corps • s'exprimer devant les autres par une prestation artistique : mobiliser les capacités expressives du corps et exploiter les ressources de la parole
--------------------------	--

	<p>Domaine 2 organisation du travail personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail y compris numériques (prise de notes, fiches, lexiques, nomenclatures, plans, croquis, cartes mentales) <p>Domaine 3 la formation de la personne et du citoyen</p> <ul style="list-style-type: none"> exprimer sa sensibilité, ses sentiments, ses émotions en utilisant un vocabulaire précis respecter la sensibilité et l'opinion des autres <p>Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine</p> <ul style="list-style-type: none"> exprimer à l'oral et à l'écrit le ressenti face à un spectacle vivant étayer des jugements sur le spectacle vu, formuler des hypothèses, proposer une interprétation en s'appuyant sur ses aspects formels et esthétiques
Productions envisagées	<ul style="list-style-type: none"> Un diaporama ou un dossier Molière sur les spectacles vus Un livret « ballets et costumes » avec un carnet de bord, de notes, de recherches et de lectures sur l'ensemble des représentations théâtrales vues, suivies et les 3 pièces de Molière Pratique théâtrale
Interdisciplinarité ou EPI	Français / Histoire / E.P.S / Education musicale / Arts Plastiques / Technologie
Les trois piliers de l'Education artistique et culturelle¹	
rencontrer artistes et œuvres	<ul style="list-style-type: none"> Découverte de trois théâtres amiénois (visite guidée) Rencontre avec 2 spectacles et 3 œuvres de Molière <i>Amour et Psyche</i>, titre du spectacle d'Omar Porras <i>(Psyche de Molière)</i>, <i>L'Ecole des maris</i>, <i>Les Fourberies de Scapin</i>
pratiquer domaines artistiques	<ul style="list-style-type: none"> <i>Français, éducation musicale, arts plastiques</i> : création d'un diaporama, d'un livret sur les ballets, les costumes de différentes mises en scène des pièces de Molière <i>EPS, éducation musicale</i> : invention et réalisation d'une chorégraphie, d'un parcours dansé à partir d'un extrait d'une des comédies-ballets ou la tragédie-ballet <i>Psyché</i> de Molière <i>Français</i> : Jeu et proposition de mise en scène d'extraits des pièces vues de Molière
s'approprier repères culturels et esprit critique	<ul style="list-style-type: none"> Recherches sur le contexte historique de l'écriture des 3 pièces de Molière Etude des caractéristiques de la commedia dell'arte, de la farce, du comique moliéresque Acquisition des notions de ballet, de comédie-ballet et de tragédie-ballet, sur la collaboration entre Molière Jean-Baptiste Lully. Etude de la place de la danse et de la musique dans la mise en scène, dans l'écriture théâtrale (les apports, la liberté du metteur en scène) Lexique du théâtre, de la mise en scène Acquisition des notions de scénographie, de mise en scène, d'originalité artistique et d'esthétique Connaissances de représentations picturales du mythe de Psyché

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

DESCRIPTIF DES ÉTAPES DE L'ACTION

Etape 1		La comédie selon Molière : <i>L'École des maris</i> et <i>Les Fourberies de Scapin</i> (cf dossier pédagogique)	
Disciplines	Activités	Objectifs	Compétences du Socle
<p>Histoire Français</p> <p>Français</p>	<ul style="list-style-type: none"> - préparation à la venue au spectacle par l'étude du contexte historique et social (le mariage forcé, le pouvoir des pères) - présentation de l'intrigue et des personnages (utiliser le dossier pédagogique sur « Les Fourberies de Scapin » http://www.comdepic.com/pdf/fourberies.pdf) - voir les spectacles - s'approprier l'oeuvre théâtrale par différents extraits : <ul style="list-style-type: none"> *lecture d'un choix de scènes bien observées par les élèves durant le spectacle *tableau récapitulatif des fourberies de Scapin, des tours des maris - mettre en scène un extrait des <i>Fourberies</i>, de <i>L'école des maris</i> par groupes de 3 ou 4 et un élève metteur en scène : choisir décor, maquillage, accessoires, costumes, gestes, intonations, déplacements - récapituler et utiliser les différents types de comique, les procédés de la farce, de la commedia dell'arte, de la pantomime sous la forme de petits exercices avec la voix et un geste choisi sur 2 répliques - lecture de documents, de dessins sur la farce, la commedia dell'arte, le comique moliéresque 	<ul style="list-style-type: none"> - comprendre les liens entre l'oeuvre théâtrale et le contexte historique (la cour de Louis XIV...) - identifier les caractéristiques du genre de la commedia dell'arte, de la farce, de la pantomime - s'interroger sur les choix du metteur en scène : les praticables, la scénographie, les masques, le maquillage, les musiciens présents - étudier les effets de la mise en voix, de la mise en espace, les éléments constitutifs du jeu des comédiens - jouer et utiliser le comique de mots, de gestes, de situation et de caractère - écrire et mettre en scène une courte scène avec le lexique de la tromperie, les procédés du comique moliéresque 	<ul style="list-style-type: none"> - comprendre les enjeux esthétiques - utiliser le vocabulaire des émotions, du jugement, de la sensibilité, de la pensée - se forger une culture littéraire organisée - percevoir un effet esthétique, en analyser les explications - développer l'esprit critique en respectant les goûts de chacun à l'oral, à l'écrit - concevoir et réaliser une production verbale, visuelle de manière individuelle et collective - justifier ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse des œuvres vues et lues
Etape 2		Amour et Psyché : la liberté de choix du metteur en scène, Omar Porras	
Disciplines	Activités	Objectifs	Compétences du socle
<p>Histoire Français Technologie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - préparation à la venue au spectacle par l'étude du contexte historique : la commande de Louis XIV pour la fête de la réouverture de la salle des machines du palais des Tuileries (voir https://www.chateaudestuileries.fr et http://nicolaslefloch.fr pour des dessins, 	<ul style="list-style-type: none"> - lire des documents non littéraires, en faire des synthèses - comprendre les origines et les enjeux du mythe de Psyché - comprendre les enjeux littéraires et esthétiques de la pièce de Molière 	<ul style="list-style-type: none"> - recourir avec efficacité à la lecture et à l'écriture - travailler en équipe, partager et planifier des tâches - s'approprier de façon directe et indirecte des œuvres littéraires et artistiques appartenant au

	<p>des coupes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - lecture et appropriation du mythe de Psyché à partir de recherches sur les origines du texte (Apulée, 123-170 après JC) et le poème-roman de La Fontaine <i>Les Amours de Psyché et de Cupidon</i> (1669) 		<p>patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine</p>
Français	<ul style="list-style-type: none"> - expression du ressenti à l'issue du spectacle - interprétation de la scénographie, des choix, de la liberté recherchée dans la mise en scène d'Omar Porras - production écrite ou numérique sur les choix esthétiques du metteur en scène, le sens de ses choix - étude de la composition du spectacle vu, de l'adaptation à partir de la pièce <i>Psyché</i> de Molière, des 2 opéras <i>Psyché</i> de Lully et <i>Amore innamorato</i> de Francesco Cavalli http://operabaroque.fr/LULLY_PSYCHE_71.htm - étude et dessins de la scénographie, des costumes, des décors, des lumières, des couleurs - étude de la verve de Molière, de la poésie de Corneille et des scènes empruntées au roman de La Fontaine 	<ul style="list-style-type: none"> - voir puis analyser une œuvre de spectacle vivant, étudier sa scénographie, ses intentions esthétiques - comprendre et identifier les choix voulus par le metteur en scène, la liberté qu'il s'accorde parce qu'il a des intentions esthétiques et éthiques - participer à des échanges verbaux, à des débats - travailler en équipe pour réaliser un projet numérique, une performance physique, vocale et scénique - écrire pour réfléchir, pour argumenter 	<ul style="list-style-type: none"> - comprendre les enjeux esthétiques d'une œuvre - développer le vocabulaire des émotions et du jugement esthétique - se forger une culture littéraire vivante et organisée - imaginer, concevoir et réaliser des productions de natures diverses, littéraires, artistiques - savoir utiliser de façon réfléchie des outils de recherches, à confronter différentes sources, à traiter les informations collectées, les organiser, les mettre en forme sur des supports variés (carnet, livret, diaporama) - s'exprimer par des activités artistiques impliquant le corps - coopérer, prendre des initiatives et mettre en œuvre un mini-projet - mobiliser des connaissances sur les expressions artistiques, les sensibilités esthétiques - mobiliser différents outils numériques pour créer des documents
Education musicale	<ul style="list-style-type: none"> - écoute et interprétation d'extraits musicaux des 2 opéras, apports choisis par le metteur en scène 	<ul style="list-style-type: none"> - décrire une œuvre d'art par ses dimensions matérielles, formelles, de sens et d'usage, en utilisant un lexique adapté 	
E.P.S	<ul style="list-style-type: none"> - performance, mise en espace d'une scène vue 	<ul style="list-style-type: none"> - associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir d'éléments observés - proposer une analyse critique simple et une interprétation 	
Arts Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> - constitution d'un livret pictural et explicatif des tableaux de peinture du mythe de Psyché : « Psyché découvre Éros », Benedetto Luti 1720; «Psyché abandonnée par l'Amour» Charles-Antoine Coypel, 1748; L'Amour et Psyché, François-Edouard Picot 1817; « Amour et Psyché » William-Adolphe Bouguereau, 1895 	<ul style="list-style-type: none"> - s'exprimer devant les autres par une prestation artistique, une performance chorégraphique - explorer, imaginer, créer et produire 	

Etudes complémentaires ou prolongements

- ❖ **En Français** : Etude comparative de mises en scène et analyse des choix (extraits de captations) des *Fourberies de Scapin* (Jean Louis Benoît en 1997 puis en 2000, Marcel Maréchal).
- ❖ **En Français**: Etude comparative de la vengeance de Scapin (acte III, 2) avec les mises en scène d'Omar Porras, Teatro Malandro, Genève, 2000, et de Jean Louis Benoît, Comédie Française, la même année (décor, accessoires, couleurs, costumes et attitudes, expressions de chaque comédien jouant Scapin).
- ❖ **En Français et Histoire**: Etude de l'ironie dans la critique de la mode au XVII -Sganarelle et son frère dans *L'école des maris*, I, 1- et au XVIII -la lettre 99 de Rica à Rhedi dans *Lettres persanes* de Montesquieu- (Dénoncer les travers de la société / 3ème).
- ❖ **En Education musicale et Français** : Ecouter *L'Orchestre du Roi Soleil* de Jean Baptiste Lully par le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall, Deuxième suite « Le Divertissement royal » (1664-1670) et exprimer ses émotions, ses impressions, communiquer son goût de façon argumentée à l'oral sous la forme d'un petit débat ou par écrit.
- ❖ **En EPS et Education musicale** : Imaginer une chorégraphie, un enchaînement de déplacements, un ballet sur *Danse de Neptune* de Lully, ou encore si l'on prend la célèbre comédie ballet de Molière *Le Bourgeois Gentilhomme*, sur *La Marche pour La Cérémonie des Turcs*, *L'Entrée des Scaramouches*, *Trivelins et Arlequins* ou encore *Le Menuet de Monsieur Jourdain* (*L'Orchestre du Roi Soleil* de Lully sous la direction de Jordi Savall)
- ❖ **En Education musicale** : Etude comparative musicale des deux pièces, *Psyché* et *Le Bourgeois gentilhomme* de Molière, particulièrement *Le Menuet de Monsieur Jourdain qui peut faire l'objet de La création d'une variante*.
- ❖ **En Arts Plastiques** : Etudier le traitement pictural du mythe de Psyché par le peintre William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) sur le site <https://amourpsychebouguereau.wordpress.com>
Travailler sur les visions d'Omar Porras à partir de ses dessins extraits de ses cahiers dans le dossier pédagogique réalisé par le TKM (Théâtre Kléber-Méleau en Suisse) <http://maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/amour-et-psyche/>
- ❖ **En Technologie et / ou avec le professeur documentaliste** : Réaliser un diaporama à présenter aux autres classes ou disponible au CDI sur *Psyché* (la comédie-ballet ; la tragédie-ballet)
Rechercher sur Internet les différentes mises en scène de *Psyché* de Molière, images du ballet, des chorégraphies, des costumes. Les mettre dans l'ordre chronologique, avec des repères temporels, esthétiques, des légendes interprétatives.

Conception : Service éducatif de la Comédie de Picardie et RESA
Elisabeth Carpentier elisabeth.carpentier@ac-amiens.fr