

L'île des esclaves

de Marivaux

dans la mise en scène d'Irina Brook

LIVRET PÉDAGOGIQUE **NRP**

 classe théâtre
VOIR ET COMPRENDRE LE THÉÂTRE

Par **Christine Blondel**,

agrégée de lettres modernes,

enseignante de la spécialité théâtre pour le baccalauréat

SOMMAIRE

■ INTRODUCTION.....	3	■ LE POINT DE VUE DU RÉALISATEUR.....	13
■ DES CLÉS POUR L'ÉTUDE DE LA REPRÉSENTATION		■ POUR ALLER PLUS LOIN.....	14
Un voyage temporel : les déplacements et anachronismes de la mise en scène.....	6	■ FICHES ÉLÈVE	
Un voyage théâtral : l'héritage revisité de la <i>commedia dell'arte</i>	7	FICHE 1 Au fil de la captation 4^e	I
Un guide omnipotent.....	9	FICHE 2 Prendre conscience de la mise en scène à partir de la captation 2de et 1re	III
■ DE LA SCÈNE AU TEXTE : UNE RELECTURE SOUS LE SIGNE DU JAZZ		FICHE 3 Étude du prologue 4^e	VII
La construction rythmique.....	10	FICHE 4 Étude d'un extrait de la scène 3 1re	X
L'importance de l'improvisation.....	11	CORRIGÉS DES FICHES	XIII
Le métissage.....	12		

INTRODUCTION

Euphrosine et Cléanthis au début du spectacle
[00:02:08].

Malgré la fameuse phrase de Molière « on sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre¹ », par tradition ou par facilité, on continue majoritairement d'aborder le théâtre par le texte, notamment dans les classes de français au collège et au lycée. Dans le cadre de la collection « Classe théâtre », nous proposons de commencer par la représentation grâce à des captations théâtrales réalisées en public. Cette approche permet

de restituer le « jeu du théâtre » absent de la lecture, surtout dans les pièces classiques qui incluent peu de didascalies ; mais elle suppose de garder à l'esprit que cet art vivant a été figé par la caméra et que le texte théâtral, ouvert par nature à de multiples interprétations, est présenté dans la lecture spécifique d'un metteur en scène. Ce livret insistera particulièrement sur ce dernier point afin d'interroger les partis pris scénographiques par des problématiques transversales et l'étude approfondie de quelques scènes, puis de revenir à la dramaturgie, prenant à rebours le processus de création de plateau.

Lorsqu'il écrit en 1725 *L'île des esclaves* pour la troupe des comédiens italiens, Marivaux, alors âgé de trente-sept ans, ouvre une trilogie d'utopies théâtrales dans lesquelles l'île propose une image renversée de la société. Cette pièce sera suivie de *L'île de la raison ou les petits hommes* en 1727 et de *La Nouvelle colonie ou la ligue des femmes* en 1729 (devenue en 1750 *La Colonie*) qui connaîtront moins de succès. Dans le premier volet, Iphicrate et Euphrosine, à la suite d'un naufrage, débarquent avec leurs esclaves Arlequin et Cléanthis sur une île régie par une loi sévère édictée par Trivelin : maîtres et serviteurs doivent échanger leurs rôles.

Compte tenu des programmes de français², l'étude de *L'île des esclaves* de Marivaux est particulièrement adaptée pour le lycée, que ce soit en classe de 2^{de}

dans l'objet d'étude « Genres et formes de l'argumentation : XVIIe et XVIIIe siècle³ » avec l'objectif d'« être capable de lire et d'analyser des images en relation avec les textes étudiés », ou bien plus spécifiquement en classe de 1re dans le cadre d'un des objets d'étude commun aux trois séries : « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours ».

Cependant, la brièveté du texte de Marivaux comme l'aspect très ludique de la mise en scène d'Irina Brook permettent d'aborder l'étude de ce spectacle dès la classe de 4e en prolongement des textes du XVIIe siècle recommandés par le programme, afin d'identifier ce qui, au théâtre, peut « faire rire, émouvoir, faire pleurer » tout en répondant à la recommandation de l'histoire des arts : « Le domaine "Arts du spectacle vivant" invite, quant à lui, à mettre l'accent sur les représentations de la société ou l'expression du moi. »

Par ailleurs, ce livret s'adresse aussi évidemment aux professeurs qui ont en charge des options ou des spécialités « théâtre et expression dramatique », pour lesquelles l'étude de la représentation est centrale, ainsi qu'aux étudiants préparant les concours du CAPES et de l'Agrégation de lettres qui comptent désormais une option théâtre, ou encore à toute personne intéressée par le théâtre et désireuse d'avoir une vision éclairée de cette mise en scène originale.

¹ Molière, « Au lecteur », *L'Amour médecin*, in *Œuvres complètes*, Tome 1, Classiques Garnier, Paris, 1989, p. 781. ² Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 2010. ³ Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008.

Irina Brook

Née en 1962 à Paris, Irina Brook est la fille du metteur en scène Peter Brook et de la comédienne Natasha Parry. Après une formation de comédienne à New York selon les techniques de l'Actor's Studio, elle commence une carrière de comédienne sur les scènes Off Broadway et en Angleterre pour le cinéma et la télévision. Après avoir fait le choix de la mise en scène théâtrale à Paris, elle remporte cinq Molière pour *Une bête sur la lune* en 2001. Dès lors, elle poursuit sa carrière de metteur en scène en alternant théâtre et opéra. Depuis janvier 2014, elle dirige le Centre dramatique national de Nice (Côte-d'Azur⁵).

Édition de référence

La collection « Carrés classiques » des éditions Nathan, édition présentée par Françoise Rio, 2012, est ici conseillée. On trouvera dans cet ouvrage une présentation de Marivaux en 1725 au moment de

l'écriture de la pièce, qui est son septième texte dramatique et sa première utopie théâtrale, ainsi qu'une contextualisation historique de *L'Île des esclaves*⁶. Une interview d'Irina Brook permettra de découvrir la

naissance de son projet, de comprendre sa lecture de la pièce de Marivaux et ses choix de mise en scène.

Nous proposons dans ce livret de partir de la captation pour ensuite construire un commentaire qui, par l'analyse du texte, met en valeur la lecture du metteur en scène. Puis nous ouvrirons plus brièvement sur l'aspect filmique de la captation.

Étudier la représentation au collège et au lycée

Objectifs d'une séquence en classe de 4^e

- Aborder une pièce de théâtre de registre comique mais qui comprend un dénouement pathétique.

- Rédiger des textes argumentés sur l'apport du metteur en scène dans la représentation théâtrale.
- Analyser l'image filmée.

Cette séquence pourra éventuellement être prolongée par un moment de jeu des élèves.

Compte tenu de la brièveté du texte, il est souhaitable que les élèves l'aient lu avant cette séquence de 5-6 heures. On pourra ainsi confronter la captation aux représentations que les élèves ont pu se figurer et partir de leur surprise vis-à-vis de l'interprétation d'Irina Brook. Les fiches n° 1 et n° 3 proposent de passer d'un examen général de la captation à l'étude du prologue qui permet de mettre en valeur l'invention et les choix du metteur en scène.

POUR UNE SÉQUENCE EN CLASSE DE 4^e

SÉANCE 1 Approche globale de la captation (fiche n° 1) [2 heures consécutives ou 2 x 1 heure]

- Déroulement : visionnage de la captation (72 min) et réponse en commun aux questions de la fiche n° 1.
- Objectifs et travail préparatoire : voir fiche n° 1.

SÉANCE 2 Approfondissement d'un extrait (fiche n° 3) [2 heures consécutives ou 2 x 1 heure]

- Déroulement : visionnage de la scène (7 min 34) et réponse aux questions de la fiche par groupes. Synthèse collective.
- Objectifs et travail préparatoire : voir fiche n° 3.
- Évaluation (devoir maison) : rédiger personnellement les réponses de la fiche n° 3.

SÉANCE 3 Synthèse et correction des réponses [1 heure]

⁴ http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Spectacle=18385. ⁵ Pour une biographie plus développée et un panorama du travail d'Irina Brook, on peut se reporter au site de sa compagnie : <http://irinasdreamtheatre.com> ⁶ Toutes les références de *L'Île des esclaves* de Marivaux dans ce livret correspondent à cette édition.

POUR UNE SÉQUENCE EN CLASSE DE 1re

SÉANCE 1 **Approche globale de la captation à partir de la fiche n° 2** [2 heures]

- Déroulement : visionnage de la captation (72 min) et réponse en groupes aux questions de la fiche.
- Objectifs et travail préparatoire : voir fiche n° 2.

SÉANCE 2 (prolongement de la 1) **Synthèse des réponses de la fiche n° 2** [1 heure]

SÉANCE 3 **Approfondissement d'un extrait à partir de la fiche n° 4** [2 heures]

- Déroulement : visionnage de la scène (7 min 34) et réponse aux questions de la fiche par groupes.
- Objectifs et travail préparatoire : voir fiche n° 4.
- Évaluation (devoir maison) : sujet d'invention.

SÉANCE 4 (prolongement de la 3) **Synthèse des réponses de la fiche n° 4** [1 heure]

SÉANCE 5 **Correction du sujet d'invention et élargissement au commentaire global de la captation** [1 ou 2 heures]

- Objectif : déterminer le parti pris majeur d'Irina Brook dans sa lecture de la pièce.

Objectifs d'une séquence en classe de 1re

- Étudier une utopie théâtrale entrant dans les objets d'étude « La question de l'homme dans l'argumentation » et « Le théâtre : texte et représentation ».
- Prendre la mesure de la relecture que constitue une mise en scène.
- Rédiger un sujet d'invention pour s'entraîner à l'épreuve du baccalauréat.

Cette séquence pourra être complétée par la lecture analytique de l'extrait de la scène 3 et éventuellement par un moment de jeu des élèves.

Cette séquence de 8-9 heures permet de répondre efficacement aux exigences du programme en ce qui concerne l'étude de la représentation. Elle propose de partir de l'étude complète de la captation (fiche n° 2) pour ensuite approfondir un extrait de la scène 3 (fiche n° 4).

FICHE TECHNIQUE

L'Île des esclaves de Marivaux a été créée le 25 janvier 2005 au Théâtre de l'Atelier⁴ (Paris).

Mise en scène : Irina Brook

Assistante à la mise en scène :
Nicole Aubry

Chorégraphie : Cécile Bon

Scénographie : Noëlle Ginefri

Costumes : Sylvie Martin-Hyszka

Lumières : Arnaud Jung

Création sonore : Vincent Butori

Distribution :

- Lubna Azabal (Cléanthis)
- Valérie Crouzet (Euphrosine)
- Stéphanie Lagarde
- Sidney Wernicke (Arlequin)
- Alex Descas (Trivelin)
- Fabio Zenoni (Iphicrate)

Coiffures : Patrick Inzerillo,
Élisabeth Touboul

Maquillages : Patrick Inzerillo,
Élisabeth Touboul

Régie son : Emmanuel Nappey

Spectacle produit par le Théâtre de l'Atelier. Film réalisé par Roberto-Maria Grassi en 2006.

Production : France 4 / Laura Pels /
Théâtre de l'Atelier / La Compagnie
des Indes.

Durée : 72 min.

AU FIL DE LA CAPTATION

➔ Objectifs :

- Repérer les éléments principaux de la représentation théâtrale.
- Mesurer les écarts entre les choix effectués et l'attente du spectateur.
- Rédiger des réponses proposant une interprétation de la mise en scène d'Irina Brook.

➔ **Travail préparatoire** : Lire *L'Île des esclaves* de Marivaux.

➔ **Durée** : 2 heures (visionnage de la captation [72 min] et remplissage collectif du tableau).

1 Remplissez le tableau suivant.

	Que voyez-vous ? (ou qu'entendez-vous ?)	Y a-t-il des modifications ? Sont-elles effectuées à vue ?	Cela correspond-il à vos attentes de lecteur ?
Décor			
Matériaux dominants du décor			
Objets, accessoires			
Lumière (générale, ponctuelle)			
Son (musiques, bruits)			
Distribution (choix des acteurs, rôles ajoutés ou supprimés par rapport au texte)			
Costumes			
Rapport au public (Le spectateur est-il pris en compte ?)			
Entrées et sorties des personnages			
Type de jeu (naturel, clownesque, chorégraphié)			

