

photo © Charlotte Fabre

dossier pédagogique

LE RÊVE ET LA PLAINTÉ

Nicole Genovese
Claude Vanessa

Théâtre Tout public
| 1h30

THÉÂTRE • dès 14 ans

Texte publié aux éditions de la
Librairie Théâtrale /

Collection Œil du Prince

LE RÊVE ET LA PLAINTÉ

mise en scène **Claude Vanessa** Un texte de **Nicole Genovese** Avec **Solal Bouloudnine** en alternance avec **Raouf Raïs**, **Sébastien Chassagne**, **Nicole Genovese**, **Francisco Mañalich**, **Nabila Mekkid**, **Maxence Tual**, **Angélique Zaini** Composition musicale **Francisco Mañalich** Régie et création son **Émile Wacquier** Régie générale, régie et création lumières **Pierre Daubigny** Costumes **Julie Dhomps** Scénographie **Nicole Genovese** et **Pierre Daubigny** (avec le conseil précieux d'**Antoine Fontaine** et **Émilie Roy**, construction **ECLECTIK SCENO**) Peintures **Lùlù Zhàng** collaboration artistique **Adrienne Winling** Administratrice de production **Claire Nollez** chargé de production **Romain Courault** Relations publics et communication **Pascaline Peretti** Remerciements particuliers à **Jérémie**, **Sylvie** et **Dominique Dubois** et à **Mathieu Loez** pour leur aide précieuse.

Production Association Claude Vanessa. // **Coproductions** Châteauvallon-Liberté Scène nationale (Châteauvallon / 83), CDN de Lorient (56), Le Trident-Scène nationale de Cherbourg (50) / Théâtre Sorano - Scène Conventionnée (Toulouse) / le Tangram - Scène nationale Evreux-Louviers (27) / Le Parvis, scène nationale de Tarbes Pyrénées (65)

// Projet soutenu par le ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France / Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et Musique de scène / Avec le soutien du Théâtre 13, Paris (75) pour l'accueil en résidence / la Ciamada Nissarda pour son modèle unique de chemise du costume de pêcheur (1925) / Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et Musique de scène et de l'Adami, organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes

ÉDITO

Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château de Versailles, peu de temps avant la fameuse révolution, Louis XVI, roi de France a offert une nouvelle cuisine à sa femme, la reine de France, Marie-Antoinette. C'est ici qu'ils reçoivent leurs amis pour deviser tranquillement sur le cours des choses.

Dans une atmosphère de fin de règne bercée dans les eaux douces d'une musique proto-baroque spécialement composée pour l'occasion, *Le rêve et la plainte* est un conte bavard, parfois drôle, souvent contemplatif, qui s'attache moins à des événements qu'aux récits qui sont faits d'eux. En somme, la pièce est une longue conversation qui dresse un panorama d'opinions humaines égrainées affectueusement sur la peau du temps qui passe.

SOMMAIRE

Pistes d'activités après la représentation

Mener une analyse chorale du spectacle	Page 4
Revenir sur les spécificités du spectacle	Page 4
Découvrir Nicole Genovese	Page 5
Aborder sa démarche artistique	Page 7

PISTES D'ACTIVITÉS

après la représentation

Mener une analyse chorale du spectacle

L'analyse chorale est une mise en commun des souvenirs, impressions et ressentis que les spectateurs ont gardés de la représentation. Il s'agit de rassembler le plus de matière possible autour du spectacle par la simple remémoration, à la fois objective et sensible, de ce qu'on a vu. Elle est modérée par un·e animateur/trice, qui distribue et relance la parole au sein du groupe assis en cercle, en invitant à décrire en détail l'espace scénique, les costumes, l'interprétation. L'analyse chorale permet ainsi de déjouer et dépasser les opinions toutes faites et les jugements « à l'emporte-pièces ». Elle est l'occasion de constater que chacun·e a vu « sa » représentation (en observant ou étant marqué·e par certains éléments qui ont peut-être échappé à d'autres ou les ont moins touchés). Elle est propice à installer une parole ouverte (chacun·e étant invité·e à s'exprimer sans être jugé·e), à favoriser l'écoute mutuelle entre les enfants.

Ce dispositif est proposé par l'Anrat (association nationale de recherche et d'analyse théâtrale), qui en a fixé les règles du jeu. On pourra consulter la fiche PDF de l'analyse chorale à cette adresse : <https://anrat.net/ressources/outils>

photo © Charlotte Fabre

dossier pédagogique *Le rêve et la plainte*

Revenir sur les spécificités du spectacle

Questionner les élèves sur la manière dont ils ont vécu cette expérience de spectacle : Quelles différences y a-t-il entre cette forme de représentation et celles qu'ils ont déjà eu l'occasion de voir au théâtre ? Qu'ont-ils pensé lorsque le texte de la pièce a commencé (contraste entre musique baroque, costumes XVIIIe et langage contemporain) ?

Cet échange permettra de classer les observations et d'appréhender progressivement la démarche artistique de Nicole Genovese :

➤ UN SPECTACLE QUI REND HOMMAGE AU LANGAGE ORDINAIRE

- Décrire la manière dont Nicole Genovese fait dialoguer les personnages entre eux ; **est-ce qu'il y a une histoire qui se raconte ?** On pourra attirer l'attention sur le fait que Nicole Genovese brouille les pistes dès le début : la première prise de parole de l'actrice Nabila Mekkid qui tranche avec les codes installés au lever de rideau.

- Parler du **langage phatique** comme spécificité humaine : un langage qui a pour objet de créer du lien, mettre le silence à distance (contrairement au langage de communication qui permet d'échanger des informations), voir cet article autour de Roland Barthes sur « le temps qu'il fait » : <https://www.lincolore.com/roland-barthes-sur-le-temps-quil-fait/#:~:text=Ayant%20tout%20d'une%20fonction,%2C%20d'entrer%20en%20contact.>

●●● après la représentation

➤ UNE PIÈCE DE THÉÂTRE TELLE QU'ON NE L'ATTEND PAS

- Demander aux élèves d'inventorier, à partir de leur expérience de spectateurs, les éléments propres à une pièce de théâtre : des personnages, une histoire découpée en scènes, des dialogues, une scénographie... Retrouve-t-on ces éléments dans *Le rêve et la plainte* ? Qu'y a-t-il de différent ? (l'histoire, le ton, les personnages ?) Évoquer des pièces de théâtre vues par la classe, des auteurs et/ou metteurs en scène découverts à cette occasion ou étudiés en cours. **Distinguer les œuvres du répertoire classique et celles du répertoire contemporain.** Préciser que Nicole Genovese est l'auteure et la metteuse en scène de ce spectacle.

- Cette pièce relève du **genre de l'absurde**, où peut-on en trouver dans le théâtre (Ionesco, Beckett) ou le cinéma (Quentin Dupieux, Roy Andersson) ou la B.D (Fabcaro) ?

➤ LA MUSIQUE

- Identifier la relation **musique live** (viole) et **musique numérique** (son final) et parler de comment l'un communique avec l'autre.

- Qu'est-ce que leur raconte la musique du spectacle ? Notamment la création sonore de la fin ?

- Parler des **silences** de la pièce, comment ils rythment la pièce

➤ LA NARRATION

- Questionner : Quelle est l'intrigue du spectacle ? (Situation principale, découpage de la représentation, dénouement). **Quels sont les sujets abordés dans la pièce ?** Comment le son et la musique évoluent dans la pièce et quels effets cela produit-il sur les spectateurs ? Dans un premier temps, on pourra inviter chaque élève à noter par

écrit des éléments de réponses à ces questions. Puis, échanger collectivement afin de mettre en évidence :

- les principaux événements qui structurent le récit (des amis se réunissent dans une cuisine puis sortent faire un pic-nic, retrouvent d'autres amis et passent du temps ensemble en attendant la fin),
- la multiplicité des grilles de lectures pour la fin du spectacle : la fin du monde ? Cataclysme écologique ? Guillotine et fin de règne ? Comète qui percute la terre ?

photo © Charlotte Fabre

- la curiosité entretenue chez les spectateurs malgré la pauvreté d'actions dramatiques (le plaisir d'écouter des gens « ordinaires » parler), les effets de surprise (toiles peintes, costumes, musique...), le comique des personnages (des personnages historiques qui « parlent comme nous »)
- Comment est traité la vacuité (le vide) dont traite la pièce ? Quel effet les silences ont-ils produits ?

Découvrir Nicole Genovese

- Proposer aux élèves d'effectuer des recherches sur Nicole Genovese. On pourra constituer plusieurs groupes, chargés respectivement de s'intéresser à la biographie de l'artiste ou de présenter deux spectacles qu'elle a créés récemment :

- *Ciel ! Mon placard* (2014), un vaudeville, hommage au théâtre de Boulevard des années 1970,
- *hélas* (2019), la mise en scène d'un repas de famille absurde et déjanté, inspiré par la

●●● après la représentation

culture populaire et les séries télévisées, dans laquelle l'artiste épingle notre quotidien aliénant.

- On pourra notamment se référer au site de l'artiste : nicolegenovese.com, et lire l'interview qu'elle a donnée au tout début de la mise en scène de *le rêve et la plainte*, dans laquelle elle évoque **ses processus d'écriture, sa relation au théâtre et au public, l'humour** présent dans ses créations : https://www.dropbox.com/scl/fi/nkp3i65oup13qoagx28a5/ITW_-version-courte.docx?dl=0&rlkey=u0nkpfn5s8vopkx6o6d93b5n

Chaque groupe restituera ensuite son travail devant le reste de la classe.

photo © Charlotte Fabre

Aborder sa démarche artistique

À partir des observations faites à l'issue de la représentation, et des échanges menés en classe, mettre en lien la manière dont les élèves ont reçu le spectacle et les intentions de l'artiste :

➤ UN HUMOUR EN DÉCALAGE AVEC LES ATTENTES DU PUBLIC

- Proposer de lire l'extrait de la note d'intention de Nicole Genovese autour du spectacle :

« Dans ce qu'on désigne pompeusement comme l'art, on a coutume de célébrer la liberté, l'état sauvage, l'aspect vivace, résistant, combatif de l'humanité, on aime les histoires de héros ou de victimes, et si c'est inspiré d'une histoire vraie ou produit sous forme d'un réalisme social, alors c'est encore plus délectable. Il y a un aspect de l'existence, pourtant largement plus palpable au quotidien, qui manque cruellement d'arguments pour séduire les artistes : l'humain domestique, lâche, qui cherche le confortable ; l'humain inquiet, réactionnaire et protecteur. C'est dans cette humanité-là que je me reconnais le plus, à vrai dire. »

- Citer des moments du spectacle où on a eu l'impression de reconnaître son quotidien ;

- Citer des moments du spectacle qui nous ont fait rire et identifier pourquoi (décalage, effet d'anachronisme, contenu du texte) ;

- Proposer de regarder un extrait du *charme discret de la bourgeoisie* : https://www.youtube.com/watch?v=NZVKC_rtgnQ ou du *fantôme de la liberté* de Luis Bunuel : <https://www.youtube.com/watch?v=h7DmSbju1bg>, Lister les similitudes avec la pièce (décalage avec la situation, langage parlé ordinaire, sujets abordés...)

- L'accent du sud, effet comique ou dossier pédagogique *Le rêve et la plainte*

réalisme social ? Les acteurs et actrices du sud apprennent à gommer leur accent quand ils veulent devenir professionnels, pourquoi cette pratique répandue ?

photo © Charlotte Fabre

➤ DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE À DECATHLON

- Demander aux élèves ce qu'ils savent de **Louis XVI**, **Marie-Antoinette**, le **Comte d'Artois**, la **Princesse de Lamballe** et le **comte Alexandre de Tilly** (page de Marie-Antoinette) et quel(s) lien(s) ont-ils fait avec la pièce ?

- Aborder les moments où la pièce fait allusion à la révolution (tête de Louis XVI dans la guillotine, discussion de Cour, les représentations du Trianon dans les toiles peintes, peuple en révolte, la fin de la pièce, etc...)

- Marie-Antoinette, personnage central (hôtesse chaleureuse, passionnée de mode, gourmande, etc.) On retrouve un excellent portrait de la reine de France et de la révolution française dans la biographie de l'auteur autrichien **Stefan Zweig** *Marie-Antoinette*.

- Parler de la pratique régulière du théâtre par Marie-Antoinette, le Comte d'Artois et la Princesse de Lamballe (par exemple : le 15 septembre 1785, dans le théâtre de la Reine au **Petit Trianon de Versailles**, Marie-Antoinette et le comte d'Artois endossent les rôles de Rosine et de Figaro dans la pièce de Beaumarchais *Le Barbier de Séville*, en présence de l'auteur et d'un public choisi.) et faire des parallèles entre eux et les personnages de la pièce.

●●● après la représentation

- **Sociologie du spectacle** : la référence à des personnages historiques comme moyen allégorique de rendre hommage à la noblesse des classes populaires et aux fonctions qu'elles endossent pour maintenir les structures sociales ;
- Proposer de lire les **extraits** du spectacle (cf. ci-bas). Demander aux élèves ce qu'ils ont pensé de ces incursions.

EXTRAIT 1

Marie-Antoinette

Partout où le regard se pose, on trouve de la publicité. Partout. C'est désolant. C'est désolant ce monde qui se vide de sa poésie...

EXTRAIT 2

Le comte d'Artois

Les gens aiment trop l'argent.

Marie-Antoinette

Mais non... Les gens sont comme tout le monde... ce qu'ils aiment c'est la reconnaissance. L'argent c'est une matérialisation de la reconnaissance. Les gens veulent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent beaucoup de reconnaissance, c'est tout.

EXTRAIT 3

Marie-Antoinette

Comme c'est bon l'odeur des mimosas...

Silence.

La Princesse de Lamballe

Heureusement qu'il y a les arbres...

Silence.

Déborah

Heureusement qu'ils nous protègent...

Silence.

➤ LA SCIENCE-FICTION

- Nommer les éléments qui relèvent de la science-fiction (jeu des temporalités anachroniques, dystopie d'une Terre qui disparaît sous les eaux) ;
- Nicole Genovese parle de sa pièce comme d'une dernière conversation sur terre, quels ont-été vos impressions à ce sujet ?

Références de l'auteure :

«Quand j'analyse la pièce que j'ai écrite, j'y trouve une situation qui fait écho à des œuvres d'apocalypses qui m'ont marquées dans le cinéma : la réunion dans le parc à la fin de *Melancholia* de Lars Von Trier, le puissant message sur le temps et l'amour dans *Interstellar* de Christopher Nolan, ou encore la scène finale de *Don't look up* d'Adam McKay où des amis décident de se réunir pour dîner ensemble une dernière fois avant qu'une comète percute par la Terre... *Le rêve et la plainte* fait état de cette nécessité de se réunir autour d'un acte ordinaire et de parler "petit" pour pallier aux menaces de finitude et à la vanité de l'existence.

. » Nicole Genovese

photo © Charlotte Fabre