

Mise en scène **Denis Podalydès**

LES FOURBERIES DE SCAPIN Comédie en trois actes de **Molière**

Mise en scène

Denis Podalydès

20 septembre 2017 > 11 février 2018

durée environ 1h45 sans entracte

Scénographie

Éric Ruf

Costumes

Christian Lacroix

Lumières

Stéphanie Daniel

Son

Bernard Valléry

Maquillages

Véronique Soulier-Nguyen

Collaboration artistique et chorégraphique

Leslie Menu

Assistanat à la mise en scène

Alison Hornus

Assistanat à la scénographie

Reprises au cinéma à partir du 12 novembre 2017

Dominique Schmitt

Diffusion Pathé Live 26 octobre 2017 à 20h15 Remer

Le décor et les costumes ont été réalisés dans les ateliers de la Comédie-Française Avec

Bakary Sangaré Silvestre

Gilles David Argante

Adeline d'Hermy Zerbinette

Benjamin Lavernhe Scapin

Claire de La Rüe du Can* Hyacinte

Didier Sandre Géronte

Pauline Clément* Hyacinte

Julien Frison Octave

Gaël Kamilindi Léandre

et les comédiennes de l'Académie de la Comédie-Française

Maïka Louakairim Carle

Aude Rouanet Nérine

* en alternance

Remerciements à Jean-Philippe Pons La Comédie-Française remercie M.A.C COSMETICS I Champagne Barons de Rothschild I Baron Philippe de Rothschild SA Réalisation du programme L'avant-scène théâtre

LA TROUPE

SOCIÉTAIRES

Martine Chevallier

Véronique Vella

Michel Favory

Thierry Hancisse

Anne Kessler

Cécile Brune

Sylvia Bergé

Éric Génovèse

Bruno Raffaelli

Alain Lenglet

Coraly Zahonero

Denis Podalydès

Françoise Gillard

Clotilde de Bayser

Jérôme Pouly

Laurent Stocker

Guillaume Gallienne

Laurent Natrella

Michel Vuillermoz

Elsa Lepoivre

Christian Gonon

Loïc Corbery

Serge Bagdassarian

Hervé Pierre

Bakary Sangaré

Pierre Louis-Calixte

Christian Hecq

Nicolas Lormeau

Stéphane Varupenne

Adeline d'Hermy PENSIONNAIRES

Georgia Scalliet

Jérémy Lopez

Clément Hervieu-Léger

Nâzim Boudjenah

Danièle Lebrun

Jennifer Decker

Elliot Jenicot

Laurent Lafitte

Benjamin Lavernhe

Sébastien Pouderoux

Claire de La Rüe du Can

Anna Cervinka

Christophe Montenez

Rebecca Marder

Dominique Blanc

DE L'ACADÉMIE

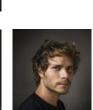

Matthieu Astre

Juliette Damy

Robin Goupil

Maïka Louakairim

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

Aude Rouanet

Roland Bertin Nicolas Silberg Catherine Salviat

Éric Ruf

LE SPECTACLE

* Pendant l'absence de leurs pères partis en voyage, Léandre est tombé amoureux de Zerbinette tandis qu'Octave a épousé Hyacinte. Mais Géronte et Argante sont de retour à Naples pour imposer à leurs fils respectifs un mariage arrangé. Heureusement, Léandre a un valet du nom de Scapin qui a plus d'une astuce dans son sac pour démêler cette double intrigue conjugale! Usant de ruses et d'un talent certain de comédien, le valet réussit même à soutirer de l'argent aux pères avares pour mieux asseoir l'amour des deux couples.

Molière reprend ici l'un de ses thèmes de prédilection, le choc des générations. En l'absence des mères, les pères sont par nature autoritaires et détiennent sur leurs fils un pouvoir qui fait loi, le mariage. Dans Les Fourberies de Scapin, une fois n'est pas coutume : l'union secrète entre Octave et Hyacinte est célébrée sans l'accord du père avant même que la pièce ne commence. Un interdit a été brisé. Si Scapin est « l'habile ouvrier » que l'on dit, c'est parce qu'il met à nu l'ingratitude de la jeunesse envers les aînés, et le ridicule de ces pères prêts à tout pour imposer un ordre que les fils ont déjà arrangé à leur guise.

L'auteur

Nommé par le Roi responsable des divertissements de la cour en 1665, Molière collabore alors avec le musicien et compositeur Jean-Baptiste Lully (1632-1687) à l'écriture de comédies-ballets comme *Le Bourgeois gentilhomme*, forme nouvelle de spectacle total. Mais lorsqu'il écrit *Les Fourberies de Scapin* en 1671, le Palais-Royal est en travaux et le dramaturge imagine, pour garder sa troupe au travail, une comédie sans danse et sans musique où il peut déployer plus librement ses dons d'improvisation. Malade depuis quelques années, il meurt d'une hémorragie pulmonaire en février 1673 à l'issue de la quatrième représentation du *Malade imaginaire*.

Le metteur en scène

Comédien, auteur et metteur en scène, formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Denis Podalydès entre en 1997 à la Comédie-Française, dont il devient le 505° sociétaire en 2000. La saison dernière, il a été collaborateur artistique pour *L'Événement* d'Annie Ernaux, présenté par Françoise Gillard dans le cadre du Festival Singulis, et a joué Acomat dans *Bajazet* de Racine mis en scène par Éric Ruf, l'Invité dans *Une vie* de et mis en scène par Pascal Rambert et le Baron Konstantin von Essenbeck dans *Les Damnés* d'après le scénario de Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli mis en scène par Ivo van Hove au Festival d'Avignon 2016 puis Salle Richelieu.

Molière de la mise en scène en 2006 pour Cyrano de Bergerac, il monte également Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Ce que j'appelle oubli de Laurent Mauvignier ou encore Fantasio de Musset, Le Bourgeois gentilhomme de Molière et La Mort de Tintagiles de Maeterlinck (Théâtre des Bouffes du Nord), Fortunio de Messager (Opéra-Comique), Don Pasquale de Donizetti et La Clémence de Titus de Mozart (Théâtre des Champs-Élysées) ainsi que, avec Éric Ruf et Emmanuel Bourdieu, Le Cas Jekyll de Christine Montalbetti.

Au cinéma, il tourne notamment pour Bruno Podalydès, Arnaud Desplechin, Bertrand Tavernier, François Dupeyron, Michel Deville, Michael Haneke, Xavier Durringer, Noémie Lvovsky, les frères Larrieu, Emmanuel Bourdieu et Alain Resnais. Il a signé plusieurs ouvrages, Scènes de la vie d'acteur, Voix off (prix Femina essai 2008), Étranges animaux (en collaboration avec Raphaël Gaillarde), un premier roman, Fuir Pénélope, en 2014 et l'Album Shakespeare à la Pléiade en 2016.

« LE CIEL S'EST HABILLÉ CE SOIR EN SCARAMOUCHE » PAR DENIS PODALYDÈS

* En 1671, Molière sort d'une période d'intense production destinée au Roi et à la cour. Il a écrit et mis en scène trois grandes comédies-ballets en collaboration avec Beauchamp et Lully, avec lequel les relations ont été très difficiles. Il n'avait pas le choix. Louis va bientôt mettre les arts en coupe réglée et créer les académies qui vont achever de les soumettre à sa volonté et à sa domination totale. Le Bourgeois gentilhomme en novembre 1670 avait bien mal commencé à Chambord. Il est valet du Roi par charge héréditaire, et si la fonction est prestigieuse, l'affection du Roi réelle et gratifiante, il en éprouve les contraintes jusqu'à l'épuisement. Sa troupe est sans arrêt menacée de transfuges vers les compagnies rivales. L'homme n'a que deux ans à vivre encore.

Le Théâtre du Palais-Royal est en travaux, on va y installer des machines. Mais il faut occuper la Troupe et jouer quand même. Dans un temps réduit et pour un espace contraint, Molière compose *Les Fourberies de Scapin*. Arrêt des pièces de cour et pour la cour ; arrêt des collaborations ; retour à la comédie pure ; ce n'est pas une commande extérieure ; il va jouer à Paris devant un public moins distingué, plus divers : il est libre, relativement. Molière quitte donc les grands caractères français, les personnages à clef, les jardins de Versailles, les contraintes de l'étiquette, retourne aux sources de son art comique, prend situations et *lazzi* dans Térence (le *Phormion*), Plaute, les farces tabariniques, tape chez Rotrou, Cyrano de Bergerac (*Le Pédant joué*), et bricole à la diable ses *Fourberies*. Il partage alors l'usage du Palais-Royal avec l'acteur napolitain Tiberio Fiorilli, le grand Scaramouche en personne, vêtu de noir, homme au passé de brigand, rénovateur du jeu italien, jadis adoré du Roi qui, enfant, le découvrit et le voulut pour lui-même. Mais Fiorilli est devenu

10

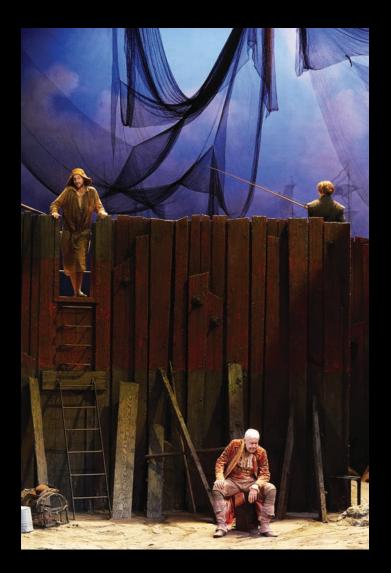
un homme bien plus libre que Molière qui, fasciné, s'en inspire pour son personnage principal.

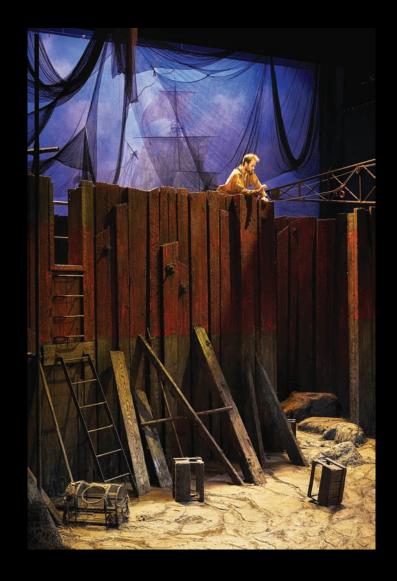
Nous sommes à Naples – patrie de Scaramouche –, près du port. Deux jeunes écervelés se sont engagés en l'absence et contre l'avis de leurs pères. L'un des deux s'est même marié. L'autre est épris d'une diseuse de bonne aventure. Les pères reviennent, apprennent leurs frasques, entrent en rage. À qui s'en remettre ? Au valet de l'un des deux jeunes hommes, Scapin, fourbe patenté, repris de justice, ami des jeunes gens, qui soutirera l'argent des pères avant que le destin lui-même n'arrange au mieux l'affaire, comme en ces pièces où la merveilleuse résolution finale – les filles épousées par les fils sont celles-là même que les pères leur destinaient! - sert de butoir à la comédie. Trois actes de théâtre pur, menés d'une main vivace, allègre, violente. Au premier acte, on tremble, on gémit, les coups de bâton menacent. D'âpres négociations se trament au deuxième. C'est sans doute le cœur de la pièce : comment un homme armé de sa seule et inventive malice manipule l'Autorité et la rançonne. Avares ou colériques, les pères nous mettent immédiatement contre eux, nous applaudissons le mensonge, la fraude et le vol. Le troisième acte est un déchaînement farcesque de cruauté, qui voit la double humiliation de Géronte : dupé, enveloppé et battu par Scapin ; moqué et outragé par Zerbinette qui, sans le connaître, lui conte comment un certain Géronte a été volé par Scapin. Voilà deux scènes (scène du sac, scène du rire) qui sont comme deux massifs élevés dans le paysage du théâtre comique. Scènes étranges où la comédie excède la comédie, où les coups de bâton vont trop loin, où le rire blesse, où le personnage semble oublier l'histoire dont il est le protagoniste, où, s'abandonnant à la fantaisie gratuite, il se perd, où l'acteur enivré se laisse voir, se trahit, et nous comble en même temps. Pour dresser le tréteau de ce Scapin, nous avons retenu le théâtre en travaux, l'espace réduit, les acteurs devant, le port de Naples (contre la cour à Versailles ou ailleurs), avec la mer tout près, l'Orient là-bas, les trafics portuaires, les rackets, les couleurs, le soleil, la chaleur, le jeu italien qui n'est pas forcément la comedia dell'arte, la fatigue de Molière et son désir d'être Scaramouche,

11

ses rancunes, les coups de bâton qu'il a reçus et ceux qu'il aurait volontiers distribués, la férocité et le rire, l'amour de la jeunesse à deux ans de mourir.

Molière joue dix-huit fois le rôle de Scapin ; ce n'est pas un succès. La pièce ne triomphera que bien plus tard, sans lui. Peut-être a-t-il manqué de l'extrême énergie que réclamait le rôle qu'il s'était pourtant écrit ? À moins que la clef du rôle ne soit dans cet épuisement même ? Ce détail historique, incertain d'ailleurs, jette une ombre sur la pièce. Pour sa dernière entrée, tandis que tout est bien résolu, Scapin, blessé mortellement à la tête, vient demander pardon à ceux qu'il a offensés. On sait que la blessure est traditionnellement fictive et que l'acteur jouant Scapin doit jeter son pansement avec désinvolture une fois le pardon obtenu. Quand bien même le geste trahirait le stratagème, la dernière fourberie comique, on entend dans l'ultime réplique de la pièce (répondant à la classique injonction de festoyer : « Allons souper ensemble, pour mieux goûter notre plaisir »), une sombre amertume, un vif sentiment d'ingratitude, quelque chose d'authentiquement funèbre : « Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure. »

Benjamin Lavernhe Didier Sandre

Gaël Kamilindi, Benjamin Lavernhe Julien Frison

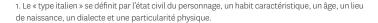

MOLIÈRE L'ITALIEN

* Dans le Foyer des artistes de la Comédie-Française se trouve accroché un tableau intitulé Les Farceurs français et italiens depuis soixante ans et plus, peints en 1670. C'est un portrait collectif, anonyme, des grands acteurs de troupe du XVIIe siècle, plusieurs générations confondues. Face à Molière et aux farceurs français de l'Hôtel de Bourgogne (Jodelet, Turlupin, Guillot-Gorju entre autres), les farceurs italiens sont représentés par les différents « types¹ » de la commedia dell'arte. Cela fait alors près d'un siècle que ces derniers ont conquis les scènes françaises. En effet, l'initiative des reines Catherine puis Marie de Médicis d'inviter les troupes italiennes dès la seconde moitié du XVIe siècle – la présence des Gelosi est attestée dès 1577 à l'Hôtel de Bourgogne - a bouleversé le paysage théâtral français. Le répertoire de la commedia dell'arte (comédies grivoises, satiriques et parodiques, improvisées sur la base de canevas codifiés) remporte un réel succès et Molière qui séjourne à Lyon avec sa troupe (1652-1653) se trouve particulièrement marqué par l'entourage des acteurs italiens, très présents.

MOLIÈRE ET SCARAMOUCHE * De retour à Paris en 1658, Molière est amené à partager la direction du Théâtre du Petit-Bourbon puis celle du Palais-Royal avec l'acteur napolitain Tiberio Fiorilli, et les deux troupes jouent en alternance. Fiorilli est arrivé en France en 1639 (quatre ans avant que Molière ne fonde l'Illustre Théâtre), et avec lui un nouveau « type » de son invention : Scaramouche. Scaramouche est un aventurier napolitain fortement enclin à la lascivité, à la fois grand vantard et poltron, qui ressemble au modèle du capitan espagnol mais plus souple et moins solennel que lui. Son costume est entièrement noir, d'où le clin d'œil de Molière dans *Le Sicilien* : « Le ciel s'est habillé ce soir en

Les Farceurs français et italiens depuis soixante ans et plus, peints en 1670

Scaramouche. » Louis XIV est lui-même un grand admirateur du personnage depuis l'enfance, et gardera Fiorilli sous sa protection jusqu'à sa mort en 1694.

Les deux directeurs s'estiment et se respectent, malgré l'émulation dans laquelle ils se tiennent – un tel partage de salle ne peut procéder que d'une entente apaisée. Molière profite parfois des absences de la troupe italienne pour jouer un répertoire plus spécifiquement inspiré par la commedia (Sganarelle ou le Cocu imaginaire, en 1660) et pour reprendre des thématiques déjà abordées par elle (Dom Juan, en 1665). Mais au contact de Fiorilli il enrichit sa palette dramaturgique et étudie en détail les techniques comiques déployées par Scaramouche, ce que révèle le recueil Ménagiana²: « Scaramouche était le plus parfait pantomime que nous ayons vu de nos jours. Molière, original français, n'a jamais perdu une représentation de cet original italien. »

^{2.} Ménagiana ou Bons mots, rencontres agréables, pensées judicieuses et observations curieuses de M. Ménage, Amsterdam, chez Georges Gallet, 1694, p. 195.

Ci-dessus, à gauche : Scaramouche ; à droite : Frontispice d'Élomire hypocondre, pamphlet édité en 1670. Molière-Élomire porte un miroir pour mieux imiter son maître, et Fiorilli-Scaramouche un fouet pour châtier l'élève. La légende latine indique ironiquement : « Sous un tel maître, quel sera l'élève ? »

LES FOURBERIES DE SCAPIN, UNE COMÉDIE ITALIENNE?

* En 1671, le Palais-Royal est en travaux pour accueillir les magnifiques machines de *Psyché*, tragédie-ballet que le public de la cour a déjà pu découvrir. Ces formes de divertissement qui mêlent tous les arts (comédie ou tragédie-ballet), initiées par Molière dès 1661, répondent au goût nouveau du public pour le « grand spectacle » mais nécessitent de coûteuses installations. En attendant la fin des travaux, Molière propose un spectacle nécessairement plus économique, ce qui l'incite à écrire dans sa première veine dramaturgique : un théâtre de tréteaux dépouillé, largement inspiré par la *commedia*. C'est ainsi qu'il crée en mai 1671 la plus italienne de ses pièces : *Les Fourberies de Scapin*.

MOLIÈRE ATTAQUÉ POUR SON ITALIANITÉ * Si la pièce ne fait pas l'unanimité - elle est un échec et Boileau reproche à Molière de s'être fourvoyé dans un genre inférieur – c'est l'imitation du style italien qui lui est plus généralement reprochée par ses adversaires comme relevant d'un plagiat de bas étage. En 1669 à propos du *Tartuffe*, Le Boulanger de Chalussay écrit une satire haineuse, intitulée Élomire hypocondre : « Chez le grand Scaramouche il va soir et matin. / Là, le miroir en main et ce grand homme en face, / Il n'est contorsion, posture ni grimace / Que ce grand écolier du plus grand des bouffons / Ne fasse et ne refasse en cent et cent façons : / Tantôt, pour exprimer les soucis d'un ménage, / De mille et mille plis il fronce son visage, / Puis, joignant la pâleur à ces rides qu'il fait, / D'un mari malheureux il est le vrai portrait. » Et quand en 1695 paraît La Vie de Scaramouche par Mezetin (Angelo Constantini), le même argument se retourne à la gloire de l'Italien dans la légende du frontispice : « Cet illustre Comédien / Atteignit de son art l'agréable manière. / Il fut le Maître de Molière /Et la nature fut le sien. »

Mais alors que les Italiens bénéficient d'une étonnante bienveillance, les attaques portées par les ennemis de Molière et les admirateurs de Scaramouche signent bien le fait que les mots du dramaturge français dérangent davantage. L'auteur rapporte à ce sujet dans sa préface du *Tartuffe* l'anecdote suivante : « Huit jours après que ma comédie eut été défendue, on représenta devant la cour une pièce intitulée *Scaramouche ermite*, et le Roi, en sortant, dit au grand prince que je veux dire [Condé] : "Je voudrais bien savoir pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la comédie de Molière ne disent mot de celle de Scaramouche" ; à quoi le prince répondit : "La raison de cela, c'est que la comédie de *Scaramouche* joue le ciel et la religion, dont ces messieurs-là ne se soucient point ; mais celle de Molière les joue eux-mêmes : c'est ce qu'ils ne peuvent souffrir." »

Agathe Sanjuan Conservatrice-archiviste de la Comédie-Française

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Éric Ruf - scénographie

Comédien, scénographe et metteur en scène, Éric Ruf est administrateur général de la Comédie-Française depuis août 2014. Il réalise de nombreux décors dont notamment ceux de *Cyrano de Bergerac* d'Edmond Rostand et de *Lucrèce Borgia* de Victor Hugo pour Denis Podalydès, de 20 000 lieues sous les mers d'après Jules Verne pour Christian Hecq et Valérie Lesort, de *Roméo et Juliette* de Shakespeare et de *Bajazet* de Racine qu'il a aussi mis en scène, ou encore du *Misanthrope* de Molière et du *Petit-Maître corrigé* de Marivaux pour Clément Hervieu-Léger, qu'il retrouve à l'opéra pour *Mithridate* de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. Il a signé au printemps dernier la mise en scène et la scénographie de *Pelléas et Mélisande* de Debussy au Théâtre des Champs-Élysées, ainsi que les décors de *La Cenerentola* de Rossini mise en scène par Guillaume Gallienne à l'Opéra national de Paris.

Christian Lacroix - costumes

Depuis les années 1980, Christian Lacroix signe les costumes de nombreuses productions de théâtre, d'opéra ou de ballet. Pour la Comédie-Française, il crée notamment ceux de *Phèdre* mise en scène par Anne Delbée, de *Cyrano de Bergerac* (Molières du créateur de costumes en 1996 et 2007) et de *Lucrèce Borgia* mis en scène par Denis Podalydès, de *Peer Gynt* et de *Roméo et Juliette* mis en scène par Éric Ruf ainsi que ceux d'*Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée* mis en scène par Laurent Delvert et de *L'Hôtel du Libre-Échange* mis en scène par Isabelle Nanty dont il signe aussi les décors. Il réalise également décors et costumes du *Songe d'une nuit d'été* de Balanchine, à l'Opéra national de Paris, ainsi que ceux de *Tannhäuser* à l'Opéra de Salzbourg. La saison dernière, il crée les costumes de *Pelléas et Mélisande* mis en scène par Éric Ruf au Théâtre des Champs-Élysées.

Stéphanie Daniel - lumières

Diplômée de l'École du TNS, Stéphanie Daniel se consacre à la conception lumière pour des musées, des expositions ainsi que pour l'opéra et le théâtre. Elle travaille ainsi avec Stanislas Nordey, Denis Podalydès, Éric Ruf, Jean Dautremay, Martine Wijckaert. Molière du créateur de lumières 2007 pour *Cyrano de Bergerac* mis en scène par Denis Podalydès, elle collabore également avec lui pour *Lucrèce Borgia* à la Salle Richelieu ainsi que pour *Don Pasquale* au Théâtre des Champs-Élysées et *La Mort de Tintagiles* au Théâtre des Bouffes du Nord.

Bernard Valléry - son

Après une formation au Théâtre national de Strasbourg, Bernard Valléry travaille pour la danse, les marionnettes, le théâtre, avec notamment Jacques Nichet, Didier Bezace, Jean-Louis Benoit, Wladyslaw Znorko, Bernard Sobel, Benno Besson, Jacques Rebotier, Gilberte Tsaï, Frédéric Bélier-Garcia, Claudia Stavisky, Vincent Goethals, Yvan Grinberg, Dominique Lardenois, Elisabeth Macocco, Jacques Bonnaffé, Jeanne Champagne, Jean-Luc Revol, Marie-Louise Bischofberger, Myriam Muller, Julia Vidit, Ged Marlon, Scali Delpeyrat, Gérald Garutti... et Denis Podalydès pour *Voix off, La Mort de Tintagiles* et *Lucrèce Borgia*.

Leslie Menu - collaboration artistique et chorégraphique

Elle se forme au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris avant d'intégrer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle danse notamment dans *L'Amour médecin* et *Le Sicilien* de Molière, mis en scène par Jean-Marie Villégier à la Comédie-Française, joue dans *Le Bourgeois gentilhomme* de Molière et dans *La Mort de Tintagiles* de Maeterlinck mis en scène par Denis Podalydès, est récitante dans *Pierre et le Loup* de Prokofiev avec The Amazing Keystone Big Band et participe à l'opéra *La Clémence de Titus* de Mozart.

Directeur de la publication Éric Ruf - Secrétaire générale Anne Marret - Coordination éditoriale Pascale Pont-Amblard - Portraits de la Troupe Stéphane Lavoué - Photographies de répétition Christophe Raynaud de Lage Farceurs © Angèle Dequier, coll. Comédie-Française (p. 27), Scaramouche et Élomyre © Coll. Comédie-Française (p. 28) - Conception graphique c-album - Licences n°1-1079408 - n°2-1079409 - n°3-1079410 - Impression Stipa Montreuil (01 48 18 20 20) - septembre 2017

Réservations 01 44 58 15 15 www.comedie-française.fr

O1 44 58 15 15 Place Colette Paris 1er

Théâtre du Vieux-Colombier

01 44 39 87 00/01 21 rue du Vieux-Colombier Paris 6°

Studio-Théâtre

01 44 58 98 58 Galerie du Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli Paris 1er