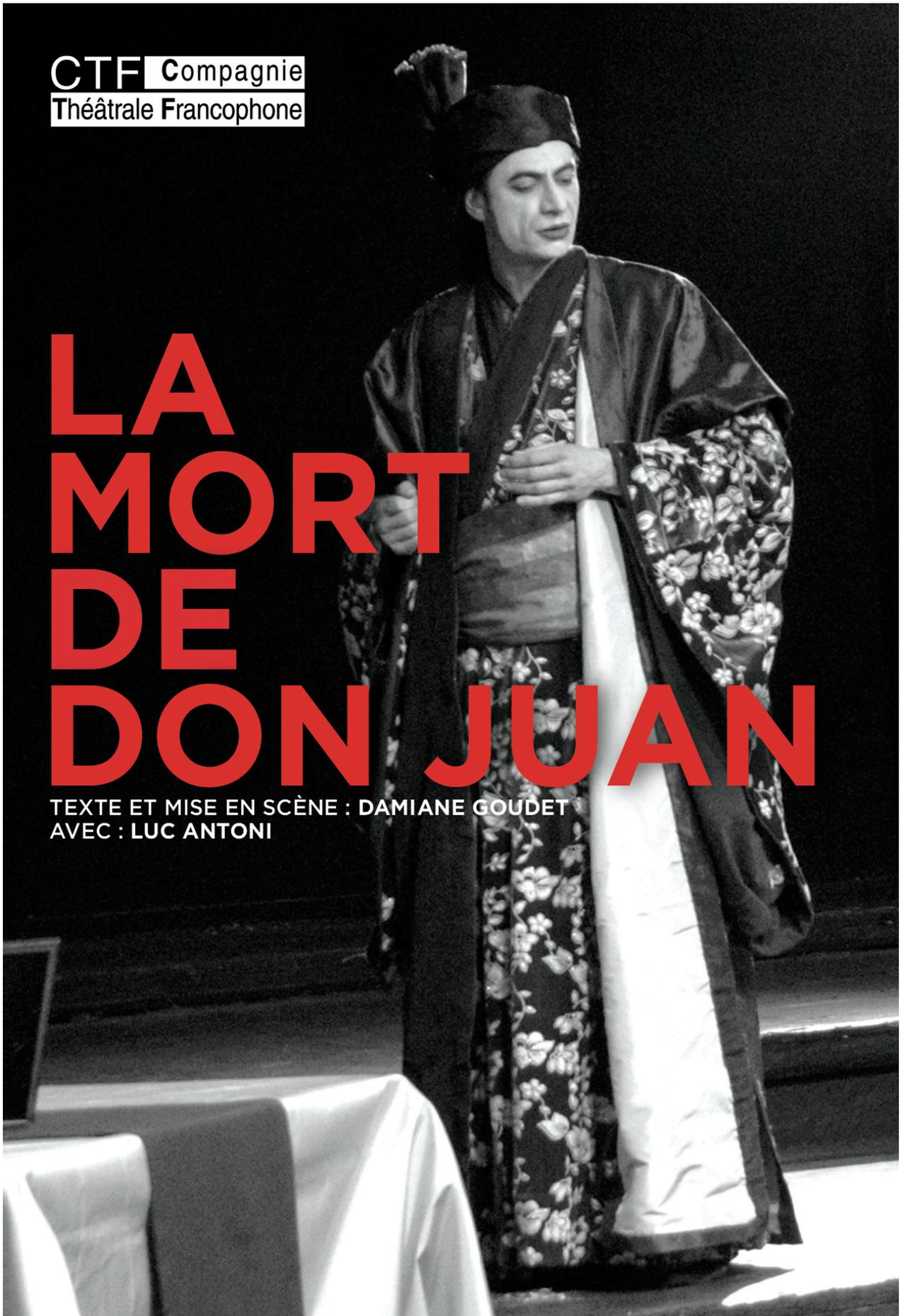

CTF Compagnie
Théâtrale Francophone

LA MORT DE DON JUAN

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : DAMIANE GOUDET
AVEC : LUC ANTONI

La Compagnie Théâtrale Francophone présente

La Mort de Don Juan

Dossier pédagogique

Texte et mise en scène

Damiane Goudet

Assistante : **Arévik Martirosian**

Costume : **Catherine Lainard**

Lumières : **Sébastien Morice**

Masque : **Laëtitia de Bazelaire**

Création sonore : **Frédéric Ligier**

Affiche : **Florent Porte**

Avec : **Luc Antoni**

Le spectacle s'adresse aux adultes et lycéens à partir de 15 ans.

Les propositions pédagogiques ont pour objectif de permettre à chaque personnalité d'élève de trouver un point d'accroche dans sa réflexion et sa créativité. La plupart des exercices peuvent se pratiquer individuellement et collectivement.

Ces pistes de travail abordent presque toutes les étapes de la création théâtrale et sont à développer au gré de l'enseignant selon sa classe et ses préférences.

« Je suis Don Juan, de ma semence je bénis la femme, je la bénis dans la sincérité d'un amour pur. Et c'est au nom de cette pureté que je suis insaisissable.

Je suis une utopie qui révolte. »

contact

Compagnie Théâtrale Francophone
Damiane Goudet, 29 rue des cascades, 75020 Paris
+33 (0)6 62 47 26 95 / damianegoudet@yahoo.fr

Sommaire

<u>1 Résumé</u>	Page 4
<u>2 Note du metteur en scène</u>	
<u>3 L'auteur</u>	
<u>4 Contexte de création et sources</u>	
<u>5 Extrait de « La Mort de Don Juan »</u>	Page 5
<u>6 Extrait du « Don Juan » de Molière</u>	
<u>7 Préparation des élèves au spectacle</u>	Page 6
Travail préparatoire	
<u>8 Utilisation du texte et de la représentation dans le cadre du programme de lycée :</u>	
A TRAVAIL DE REFLEXION	
- Remémoration des passages marquants	
- Commentaires autour de phrases du texte	
- Débats collectifs	
- Sujets personnels	
B TRAVAIL DE CREATION	Page 7
- Illustrez par un dessin ou une création plastique	
C TRAVAIL DE PRATIQUE THEATRALE	
- Différentes possibilités de mise en scène	
- Improvisations théâtrales	
- Proposition d'écriture	
<u>9 Documents annexes</u>	Page 8
A Le personnage de Don Juan	
B Les thèmes chez Molière	
C Comment le personnage de Don Juan est reçu à l'époque de Molière	
D Poème de Baudelaire : « Don Juan aux enfers », 1846	Page 9
E Lexique théâtral	Page 10

1 Résumé

Un acteur masqué apparaît : Don Juan est mort. C'est l'heure du bilan. Il se retrouve dans les coulisses de l'au-delà ; il voudrait retourner sur la scène de la vie, mais son temps est passé. Son errance sur l'estrade du théâtre est symbole de sa damnation. Il se raconte sans se justifier, le mythe reste intact. Peu à peu, devant nous, évoquant des bribes de sa vie (les femmes, son père, son valet, sa révolte et ses défis), il va se démaquiller, se déshabiller, ôter son masque, se mettre à nu. Il se souvient de tout et ne regrette rien. Don Juan refusera éternellement le repentir. À mesure qu'il prendra conscience de sa solitude, la confession viendra à bout de ses soubresauts de jeu d'acteur, d'ironie, de révolte.

2 Note du metteur en scène

L'évocation du théâtre nô japonais est symbolique. Le spectacle est parfaitement accessible sans cette référence : « La Mort de Don Juan » est surtout le parcours avoué d'une solitude. Confession d'une solitude insidieuse, qui se dévoile dans l'absence concrète de l'autre.

Entouré toute sa vie, de son valet et des femmes qu'il séduit, Don Juan ignore lui-même le degré de solitude qui habite son intérieur. C'est dans cet entre-deux de la mort, cet espace de questionnement ultime où il devient son unique miroir, que Don Juan amorcera une brèche dans son être intérieur.

La confession de Don Juan est aussi celle de tout homme – tout être – assoiffé de vie qui se remplit sans savoir se désaltérer. L'aveu d'une négation de ses peurs et manques, d'une fuite de soi-même.

Confession trop rare dans la société d'efficacité qui nous façonne.

3 L'auteur

Après des études d'art plastique et d'art dramatique, Damiane Goudet commence en 1997 la mise en scène et crée la Compagnie Théâtrale Francophone. Ses spectacles sont joués chaque année au théâtre du Nord-Ouest à Paris et en tournée dans le Pacifique. Elle travaille surtout les textes classiques, la poésie et les contes. Elle réalise une vingtaine de mises en scène en 10 ans et travaille avec d'autres artistes la danse, le chant, la marionnette, la masque, ...

Son goût pour les personnages mythologiques et les oeuvres littéraires l'amène aussi à découvrir l'écriture contemporaine. Ses mises en scène mêlent souvent les arts de la musique et de la danse au jeu théâtral. Elle travaille régulièrement avec des artistes de diverses origines ethniques (Europe, Afrique, Pacifique, Asie, Amérique du sud) qu'elle réunit sur le plateau. Elle n'hésite pas à mélanger différentes langues et traditions théâtrales selon les compétences de chacun, dans un souci permanent d'accessibilité pour le public. Entre réalisme et symbolisme, elle cherche avant tout à offrir au comédien et au spectateur un rapport intime.

« La Mort de Don Juan », publié chez ALNA, est le premier texte théâtral qu'elle écrit.

4 Contexte de création et sources

« J'ai lu le Don Juan de Molière lorsque j'étais à l'école. Ce personnage m'avait fascinée, mais je ne me souvenais plus vraiment de la fin. Je savais vaguement que Don Juan mourrait, mais il me semblait que cela n'était pas important, que cela n'était pas le propos.

Je l'ai relu plus tard lors des cours d'art dramatique, et j'ai constaté que le flou de ma mémoire était justifié. Il me manquait quelque chose. Dans la pièce de Tirso de Molina aussi, et dans d'autres versions. Cette mort, dans les différents cas, n'était pas pour moi à la hauteur du personnage. Son défi à Dieu nécessitait un véritable face à face.

C'est la lecture des œuvres de Laurent Gaudé qui m'a inspiré cette évidence : il fallait faire parler Don Juan de l'autre côté. Le conserver intact et sans remords, mais lui permettre de revivre et nous offrir ce dernier éclair avant de disparaître. » Damiane Goudet

5 Extrait de « La Mort de Don Juan »

« Où est le mal ? Et plus encore : où est le Bien ? Je te défie de répondre.

La droite pensée, je l'ai observée du dedans, j'ai combattu ses contorsions et ses incohérences. Je me suis fait le justicier du vrai, pressant la cervelle des ignorants et des sots dans les derniers retranchements. Si ma parole choque, c'est pour éveiller. Je combats l'imposture. J'éduque les hommes à l'honnêteté. J'ai enseigné aux crédules, j'ai voulu les détourner de l'erreur. Je me suis fait mission d'édifier les foules, mes principes sont vivants et je les mets à l'épreuve. Qui peut m'affirmer des torts ? J'invite quiconque à se faire entendre, je suis prêt. Je ne me conduis pas comme une brute ou un lâche et mon esprit est souple, je puis me retourner. J'attends seulement un adversaire à ma mesure. »

6 Extrait du « Don Juan » de Molière

Don Juan : Je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments.

Sganarelle : En ce cas, Monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.

Don Juan : Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'ait plus d'yeux pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux ! Non, non : la constance n'est bonne que pour les ridicules ; toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. (...) Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. (...) Enfin il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire (...) je me sens un cœur à aimer toute la terre.

Sganarelle : Je ne sais que dire ; car vous tournez les choses d'une manière, qu'il semble que vous avez raison ; et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas.

7 Préparation des élèves au spectacle :

- Étude du visuel (titre, photo, costume, nom de la compagnie, nombre de personnes à avoir participé à la création du spectacle et définition des métiers, ce qu'évoque le titre, ...)
- Élaborer une charte des droits et devoirs du spectateur avec les élèves
- Préparer un lexique théâtral

8 Utilisation du texte et de la représentation dans le cadre du programme de lycée :

▲ TRAVAIL DE REFLEXION

Remémoration collective des passages marquants

Quels personnages sont évoqués ?

Notez les accessoires et éléments de décor

Quels thèmes sont développés ?

Quels passages n'ont pas été compris ? Ont été trop longs ou trop courts ?

Se rappeler des moments d'émotion (rires, surprise, tristesse, ...)

Remarques sur la différence de langage entre Don Juan et son valet

Commentaires et réflexions autour de phrases du texte

« Je suis une malédiction et une bénédiction. »

« Je suis une utopie qui révolte. »

« La révolte est une manifestation fière de l'affirmation de soi. »

« Tu te crois propriétaire de ta femme comme un paysan dans son champ. »

« J'ai foi dans la transgression parce que c'est la transgression qui détruit l'ordre corrompu. »

« J'ai foi dans mes émotions parce qu'elles sont l'indicateur de ce qui est bon ou mauvais. »

« Je suis celui qui respecte les femmes, incapable de leur imposer aucune chaîne ni esclavage : je les convie à leur propre liberté. »

« Le souffle du cerveau est vain qui ne prend ses racines au ventre. »

« Il faut laisser l'intime infiltrer la conscience car la pensée est un coup de dés. »

Débats collectifs

- Faut-il être plus fidèle à son serment ou à son sentiment ?

- Faut-il faire semblant pour être accepté dans une société ou affirmer sa différence ? Doit-on toujours dire la vérité ?

- Don Juan est-il égoïste ? Pourquoi ? Que diriez-vous de sa manière d'aimer ou de désirer les femmes ?

- Don Juan a-t-il un sens moral ?

- Don Juan croit-il en Dieu ? A qui s'adresse-t-il dans la pièce ?

Sujets personnels

- Avant de mourir, à qui aimeriez-vous parler en dernier ? Qu'aimeriez-vous dire ou lui dire ?

- Qu'auriez-vous voulu écrire ? Quel message aimeriez-vous laisser à l'humanité ?

- Si vous étiez Don Juan avec une seconde chance, comment mèneriez-vous votre vie et pourquoi ?

- Votre désir le plus fort pourrait-il briser vos règles morales ?

ⓑ TRAVAIL DE CREATION

Illustrez par un dessin ou une création plastique

- Le moment le plus représentatif de la pièce
- Créez à votre goût le visuel (affiche) du spectacle
- Dessinez la tombe de Don Juan
- Imaginez le costume d'Elvire / Helena / Zia / Sganarelle
- Assemblez les couleurs et matières qui prédominent pour vous dans le monde de la mort.

ⓒ TRAVAIL DE PRATIQUE THEATRALE (Ateliers proposés par l'enseignant ou la troupe théâtrale)

Différentes possibilités de mise en scène

- Comment faire parler et bouger un mort ? (les élèves peuvent mimer ou se diriger les uns les autres, certains peuvent lire ou apprendre des extraits du texte)
- Imaginez le costume de Don Juan à notre époque / réalisez à votre goût le costume de Don Juan dans l'au-delà (les élèves peuvent utiliser des épingles à nourrice pour éviter la couture)
- Quel décor auriez-vous envisagé en tant que metteur en scène ? (les élèves peuvent décrire par écrit ou à l'oral, dessiner ou apporter des visuels, ou organiser un espace scénique avec des tables, tissus, ...)
- Auriez-vous mis une bande son, quand et laquelle ? (possibilité de création collective par groupes de 3 à 5 élèves avec voix, bruitsages, instruments de musique, ordinateur)

Improvisations théâtrale

(Sur des thèmes du Dom Juan de Molière : les arguments et le langage gagneront à être parfaitement modernes ; le principe est d'opposer deux volontés contraires. Pour développer l'argumentation il faudra recentrer les élèves sur leur objectif)

- scène de séduction (il veut obtenir un baiser tout de suite, elle n'acceptera qu'après le mariage)
- scène de rupture (il veut rompre, elle non, mais il veut qu'elle accepte de plein gré la rupture)
- scène avec le créancier, (l'un veut récupérer son argent et l'autre ne veut pas lui rendre mais doit rester en bons termes)
- scène sur la foi (un pauvre croyant affamé refuse de jurer contre Dieu mais veut l'argent que Don Juan ne lui donnera que s'il jure)
- scène sur la morale (Le père de Don Juan lui demande d'être vertueux et honnête envers les femmes mais Don Juan veut que son père accepte son caractère de séducteur et sa lutte contre l'hypocrisie)

NB : le travail d'improvisation de scènes à deux sera précédé d'un échauffement collectif afin de produire une atmosphère de créativité moins timide

Propositions d'écriture

- À partir des thèmes des improvisations proposées, réécrire des scènes actuelles en développant l'argumentation, en resserrant les objectifs.
- Écrire une lettre à Don Juan, du point de vue de Sganarelle, Elvire, du père de Don Juan, du Commandeur.

9 Documents annexes

À Le personnage de Dom Juan :

Né en Espagne avec Tirso de Molina (1630), repris par des auteurs italiens (Cicognini, Giliberto), puis français (Dorimond, Villiers), le personnage de Dom Juan est présenté comme un libertin brutal, cynique, assassin, violeur. Lorsque Molière s’empare du personnage, il lui accorde une dimension plus subtile et tourmentée :

Les motifs et modalités de la mort du commandeur ne sont pas précisés, il fait naufrage en tentant d’enlever la fiancée, il ne cause pas de tort réel aux paysannes qu’il tente de séduire, le pauvre qu’il veut faire jurer lui tient tête, il se conduit en gentilhomme avec son ennemi Dom Carlos. Il remporte une victoire sur M. Dimanche son créancier et n’est cynique qu’envers son père et Elvire (qui reconnaît sa part de responsabilité et lui pardonne).

ℬ Les thèmes chez Molière :

Dom Juan lance un défi aux idéaux et aux croyances de son temps. Le père de Dom Juan n’a jamais su lui faire qu’une morale inopérante, aussi Dom Juan lui substitue, pour donner sens à sa révolte, le père « d’en haut », Dieu. L’hypocrisie à laquelle semble se ranger Dom Juan est tournée en dérision, et Dom Juan critique à la fois l’hypocrisie de sa caste et celle de la religion. L’affrontement avec la statue devient l’affrontement avec l’ombre mythique et gigantesque du Père.

Il cherche dans l’acte d’amour la volupté de la profanation ; il ne peut aimer d’où son angoisse et sa course éperdue. Il ne croit pas au sens profond des choses c’est le propre de l’homme absurde (Camus, le mythe de Sisyphe). Pour lui sa mort n’est pas un châtement mais un destin.

Don Juan ne nie pas Dieu puisqu’il le combat. S’il dit que Dieu n’existe pas, c’est pour offenser Dieu ; sans la présence de Dieu, la bravade de Don Juan s’effondre dans le vide.

ℭ Comment le personnage de Dom Juan est reçu à l’époque de Molière :

Pièce subversive qui fascine et séduit, elle est bien accueillie par le public mais mal acceptée par les « bien pensants » :

« Qui peut supporter la hardiesse d’un farceur qui fait plaisanterie de la religion, qui tient école du libertinage, qui rend la majesté de Dieu le jouet d’un maître et d’un valet de théâtre, d’un athée qui s’en rit, et d’un valet, plus impie que son maître, qui en fait rire les autres ? »

Observations du Sieur de Rougemont, 1665

« Y a-t-il une école d’athéisme plus ouverte que Le Festin de pierre, où, après avoir fait dire toutes les impiétés les plus horribles à un athée qui a beaucoup d’esprit, l’auteur confie la cause de Dieu à un valet, à qui il fait dire, pour la soutenir, toutes les impertinences du monde ? » Sentiments de Pères de l’Eglise, par le Prince de Conti, 1666

📖 **Poème de Baudelaire** : « Don Juan aux enfers », 1846

Au XIXe siècle le romantisme prend d'admiration pour Don Juan, symbole de la révolte contre tous les préjugés sociaux et religieux.

Sganarelle en riant lui réclamait ses gages
Tandis que Don Luis avec un doigt tremblant
Montrait à tous les morts errant sur les rivages
Le fils audacieux qui railla son front blanc

Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire,
Près de l'époux perfide et qui fut son amant,
Semblait lui réclamer un suprême sourire
Où brillât la douceur de son premier serment.

Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre
Se tenait à la barre et coupait le flot noir,
Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,
Regardait le sillage et ne daignait rien voir.

Baudelaire prête au héros la sérénité dans la mort, signe de sa victoire sur les hommes et sur Dieu, pendant que la statue du commandeur conduit la barque sur « l'autre rive ».

📖 Lexique théâtral :

Théâtre : Lieu où sont présentés des spectacles de théâtre, danse, musique, etc.

Représentation : présenter un spectacle devant un public

Public : ou spectateurs, ensemble des personnes réunies pour regarder un spectacle

Comédien : personne qui interprète des personnages pour représenter le spectacle

Personnage : celui qui vit l'histoire racontée dans le spectacle

Jouer : Interpréter les personnages avec vraisemblance, « comme pour de vrai »

Auteur : celui qui invente et écrit l'histoire

Metteur en scène : celui qui décide comment l'histoire sera racontée et dirige les acteurs (décide s'il y aura de la musique, des accessoires, ...)

Scénographe : ou décorateur, celui qui imagine et réalise les décors

Costumier : celui qui imagine et crée les costumes

Compositeur : celui qui crée la musique

Eclairagiste : celui qui conçoit la lumière d'un spectacle

Technicien ou machiniste : celui qui aide à transporter, monter le décor, installer la technique nécessaire au déroulement du spectacle

Compagnie : ou troupe de théâtre : groupe d'artistes qui travaillent régulièrement ensemble. Aujourd'hui beaucoup de comédiens sont indépendants et travaillent avec plusieurs compagnies, les compagnies embauchent des comédiens selon les besoins d'un projet (à l'époque de Molière les projets étaient conçus en fonction des personnes présentes dans la troupe)

Accessoire : objet ou élément de décor utilisé dans la pièce

Répétition : séance de travail pour préparer le spectacle

Coulisses : parties de la scène invisibles au public

Loges : pièces en coulisses réservées aux comédiens pour se préparer, se maquiller

Trac : peur des artistes avant d'entrer en scène

Tournée : série de représentations dans différents lieux

Saluts : A la fin de la représentation, les acteurs viennent saluer sur scène pour signifier que le spectacle est terminé et le public applaudit.

Rappel : applaudissements après le premier salut pour rappeler les comédiens lorsque les spectateurs ont aimé le spectacle