

JOURNAL DE CRÉATION n°8

Corpus de recherche Mémo/Esquisses: Philippe CAR septembre
2024

AGENCE DE
VOYAGES IMAGINAIRES

DON JUAN
UN CŒUR À aimer
la terre entière
d'après Molière

Mise en scène Philippe CAR

Conception du spectacle Valérie Bonnet Philippe CAR

Croquis, Philippe Car

d'après James Ensor

Je me sens un cœur à aimer ! la Teue luthière.

La scénographie est établie. Molière avec cette pièce, à l'image de son personnage principal, se moque de respecter l'unité de lieu : 5 actes = 5 décors. En plus de cette notion d'irrespect, ce qu'il cherche, c'est créer de la magie autour de Don Juan. Faire de Don Juan un magicien ! Molière a recours à la machinerie d'opéra et fabrique une pièce fantasmagorique avec des apparitions magiques : un spectre, une statue qui vit, une descente aux enfers !

Notre adaptation comporte donc 5 décors, qui vont apparaître et disparaître, comme par magie, à partir de 4 grosses boîtes d'illusionniste de la taille de 4 praticables, et de voiles de bateau. Les 5 interprètes les transforment à vue. 1. Une salle d'après-mariage / 2. Un ponton sur la mer / 3. Une forêt / 4. Une immense table chez Don Juan / 5. Un cimetière. Et dans chaque décor, une scène pour Don Juan, habile comédien, joueur assoiffé, hypocrite professionnel...

Nos costumiers œuvrent pour transformer les prototypes choisis par les comédien·nes. C'est baroque et encore incohérent... mais ça va nous mener au bord d'un monde.

Les masques, faux-nez et fausses moustaches contribuent eux aussi à créer un univers fantasque, carnavalesque et irréel. Nous déroulons l'action dans un monde féérique. L'univers de Michel de Ghelderode nous a inspiré l'acte I (une salle d'après-mariage en plein carnaval) et ceux de James Ensor, Federico Fellini, et Tim Burton nous guideront pour la fabrication des masques, des costumes et de la déco vers un univers surréaliste. L'époque de l'action est imaginaire.

Les dernières semaines de travail vont maintenant essentiellement porter sur le jeu des actrices et des acteurs. Tous les personnages sont puissants. Mais Don Juan est un fascinant mystère. Don Juan est-il un monstre, tel que son père le qualifie dans le 4e acte ?

Tu es un monstre lâché dans la nature

Don Juan est l'acteur parfait de ses ruses, de ses trahisons, de ses mensonges, de ses perfidies, ses trahisons et ses tromperies. À l'instant où il l'éprouve, son amour semble puissant et authentique et à chaque fois, il nous fait douter de son intégrité, mais c'est pour régulièrement nous apparaître dans toute son abomination. Don Juan fait peur.

Don Juan scandalise. Et Don Juan fascine. Il est élégant, éloquent, insolent, audacieux, insoumis et libre. Il désobéit, vit comme un prince une vie d'amour et d'impiété, Il plonge dans la rébellion avec ivresse et volupté. Il séduit, charme, enchante... Il est joyeux, il joue avec la vie. Il provoque le ciel, et à travers lui, les valeurs et la morale chrétiennes.

Il fait rêver, captive et crée une fascination troublante. Mais il nous apparaît cruel, fourbe et manipulateur !

La fascination du personnage est à la mesure de l'horreur qu'il inspire.

C'est évidemment par amour que Don Juan soustrait Elvire d'un couvent. Et c'est pour vivre un bonheur intense que les deux amants s'offrent et partagent cet amour fou.

Et ensuite, nous dit Don Juan, une fois ce bonheur violent, vécu, reconnu, puis dissipé ?

Après la censure du Tartuffe, Molière revient avec la question de l'hypocrisie et du sens de la vie.

Il pose toutes ces questions et les place dans le cadre de la comédie. Son personnage de théâtre a le goût du déguisement, du travestissement, de la tirade, de l'illusion. L'acteur, en grec, upokritès, hypocrite... Don Juan joue !

Quand il est en scène, avec Elvire ou avec son père, Don Juan joue la sincérité.

Quand le rideau tombe, il joue à autre chose. Il joue avec la vie. Il est le diable lui-même.

Molière nous étourdit.

Louis Jouvet : «C'est à mon avis, la plus grande pièce de Molière».

Au sommet de son art, Molière jongle avec nos émotions les plus profondes, en posant une fois de plus les questions du sens de la vie, de la quête de l'amour, de la liberté et du bonheur.

Masque pour Don Louis (détail), Michel de Ghelderode

Et puisque dans la vraie vie Don Juan n'est pas mort, dans notre version (inspirée par *La Dernière Nuit de Don Juan*, d'Edmond Rostand), **Don Juan ne meurt pas à la fin. Il pactise avec le Diable**, et revient d'outre-tombe :

Seigneur, attends-moi ! Je reviens !

Don Juan est joué par une comédienne, Valérie Bournet, car, peut-être, qui mieux qu'une femme pourrait représenter ce monstre séducteur prédateur, tout ce qui fait chez l'homme qu'il est répugnant ?

Et la pièce le dénonce.

Croquis, Philippe Car

Don Juan ne recherche que son plaisir personnel.
« J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. »
Il improvise donc en permanence : son plan d'enlèvement échoue ?
Qu'importe ! Il a jeté son dévolu sur une paysanne. Mais comme il en croise une autre, il change à nouveau de plan. Il fait tout ce qui lui plaît sans se soucier des conséquences de ses actes.

Molière a d'autres intentions que de réfléchir sur la séduction.
Son Don Juan pense, raisonne et ne s'intéresse guère aux femmes,
car le dramaturge veut avant tout dénoncer l'HYPOCRISIE des dévots et des courtisans en contournant la censure de Tartuffe.

Quand il est question de littérature, il y a un motif dont le traitement ne cesse de surprendre : celui de la passion. Confondu – parfois à dessein – avec l'amour, elle est le masque sous lequel se dissimulent toutes sortes d'abus : situations d'emprise, dynamiques de harcèlement, crimes dits « passionnels ». L'identification des actes des protagonistes à l'expression d'une « passion » permet d'occulter la question du consentement, celle des rapports de domination, et, plus largement, les violences physiques et psychologiques que subissent les femmes d'œuvres littéraires...

Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature.
Sarah Delale, Elodie Pinel, Marie-Pierre Tachet.

Personnages devant l'affiche de « la gamme d'amour » (détail), James Ensor (1860-1949), Bruxelles Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique.

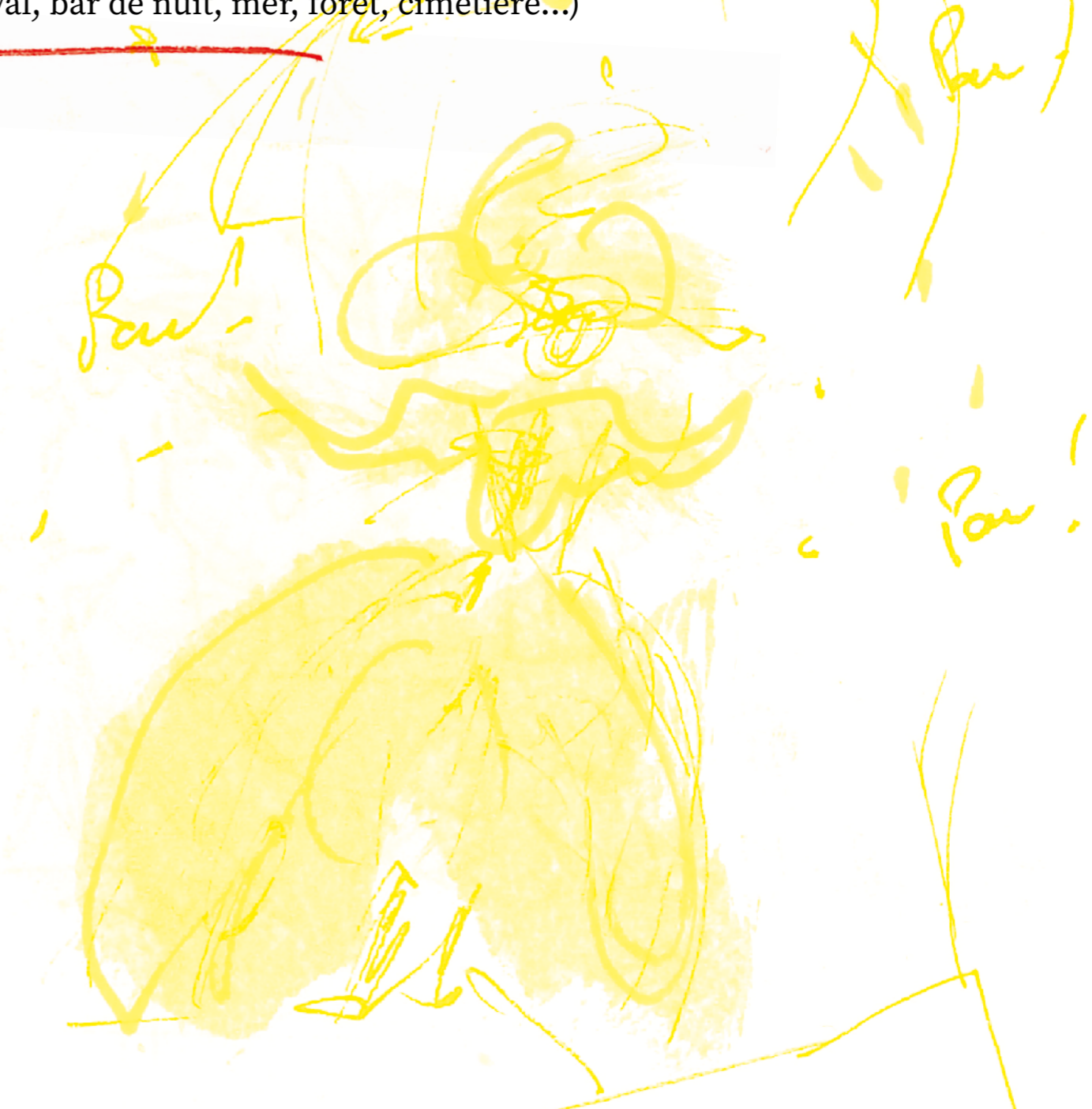
La musique

Pour cette création, Vincent Trouble, le compositeur de la compagnie s'immerge dans un voyage musical balayant des chants médiévaux jusqu'à la musique du 17e siècle. Comme d'habitude, les influences contemporaines électro viennent bousculer les styles pour en créer un original. La musique sera techno-électro-classique. Imaginons que Vivaldi eut accès aux machines...

Certaines parties seront jouées et chantées en direct, d'autres seront enregistrées, sur lesquelles les instruments des acteurs se poseront : saxophones, clarinettes, flûtes, piano, tuba, batterie...

Le Don Giovanni de Mozart est bien sûr à notre chevet...

Il y aura aussi des ambiances sonores correspondant aux cinq lieux (carnaval, bar de nuit, mer, forêt, cimetière...)

++

Autour du spectacle

- ◇ **Des stages donnés par Philippe Car** : nous allons nous inspirer du documentaire de Pasolini, « Enquête sur la sexualité », pour créer un faux talk-show TV. À l'image de Don Juan, nous aborderons des thèmes profonds tels que le mensonge, la tromperie, la morale, l'égoïsme, la liberté, l'hypocrisie, la séduction et la manipulation...
- ◇ **Des stages en vue des enseignants**, menés par Philippe Car : Comment aborder une pièce de théâtre avec des élèves ? par la Théorie et la Pratique
- ◇ **Des parcours** menés par Nicolas et Ivan, comédiens du spectacle : monter la pièce en 8 ou 10 scènes clés...
Les restitutions peuvent être filmées à la manière d'une émission télé (talk show, doc fiction, etc.). Pour obtenir un petit « Docu-don-Juanesque » traitant de l'amour, de la passion, de ses joies et de ses déboires.
- ◇ **Des ateliers** : « L'amour chez les adolescents », initiation...
- ◇ **Travail avec des conservatoires de musique** avec Vincent Trouble
- ◇ **Et bien d'autres à inventer sur mesure...**
- ◇ **Le public sera bien sûr accueilli dans le hall**, dans un univers carnavalesque et à l'issue du spectacle, avec nos Tables Nomades et son cabaret *Don Juan!!!*

la terre entière

Distribution

Adaptation et écriture : Philippe Car et Yves Fravega,
d'après l'œuvre de Molière

Conception du spectacle : Valérie Bournet et Philippe Car

Mise en scène et scénographie : Philippe Car

Avec : Jessy Avril, Ivan Bougnoux, Valérie Bournet, Nicolas Delorme
et Lucien Duntze

Compositions musicales : Vincent Trouble

Assistanat à la mise en scène : Laurence Bournet

Direction technique : Thomas Hua

Création lumière : Julo Etievant

Création son : Christophe Cartier

Construction décor et accessoires : Thomas Hua et Yann Norry

Conception costumes : Valérie Bournet, Philippe Car

et Magali Leportier, avec la participation de Pascale Stevens

Réalisation des costumes : Magali Leportier et Magali Launay

Régie son : Christophe Cartier

Régie lumières : Brendan Royer

Co productions

Maison des arts du Léman, Thonon-les-Bains (74)

Théâtre du Bois de l'Aune, Aix en Provence (13)

Théâtre d'Annonay (07)

Scène de Bayssan, Béziers (34)

Théâtre de Grasse (06)

Pôle des Arts de la Scène, Marseille (13)

Dates

LA PREMIÈRE

OCTOBRE 2024

THÉÂTRE DE GRASSE (06)

MAR 15 - 20H

**MER 16 - 19H + CABARET AUBERGE ESPAGNOLE
(SCOLAIRE LUN 14 & MAR 15 À 14H)**

NOVEMBRE 2024

MAISON DES ARTS DE LÉMAN

· THONON-LES-BAINS (74)

VEN 8 - 20H30

THÉÂTRE + CINÉMA - SCÈNE NATIONALE

GRAND NARBONNE · NARBONNE (11)

JEU 14 - 14H (SCO.)

VEN 15 - 20H + CABARET

LA FAÏENCERIE · CREIL (60)

VEN 29 - 19H + TABLE NOMADE

DÉCEMBRE 2024

THÉÂTRE DU BOIS DE L'AUNE

· AIX-EN-PROVENCE (13)

MAR 10 - 20H30 | MER 11 - 19H30

**Agence de
Voyages
Imaginaires**

Diffusion : Laurence Bournet
lo@voyagesimaginaires.fr | 06 81 45 94 20

L'Agence de Voyages Imaginaires est conventionnée par la DRAC PACA, la Ville de Marseille et subventionnée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Région Sud.

www.voyagesimaginaires.fr | 04 91 51 23 37