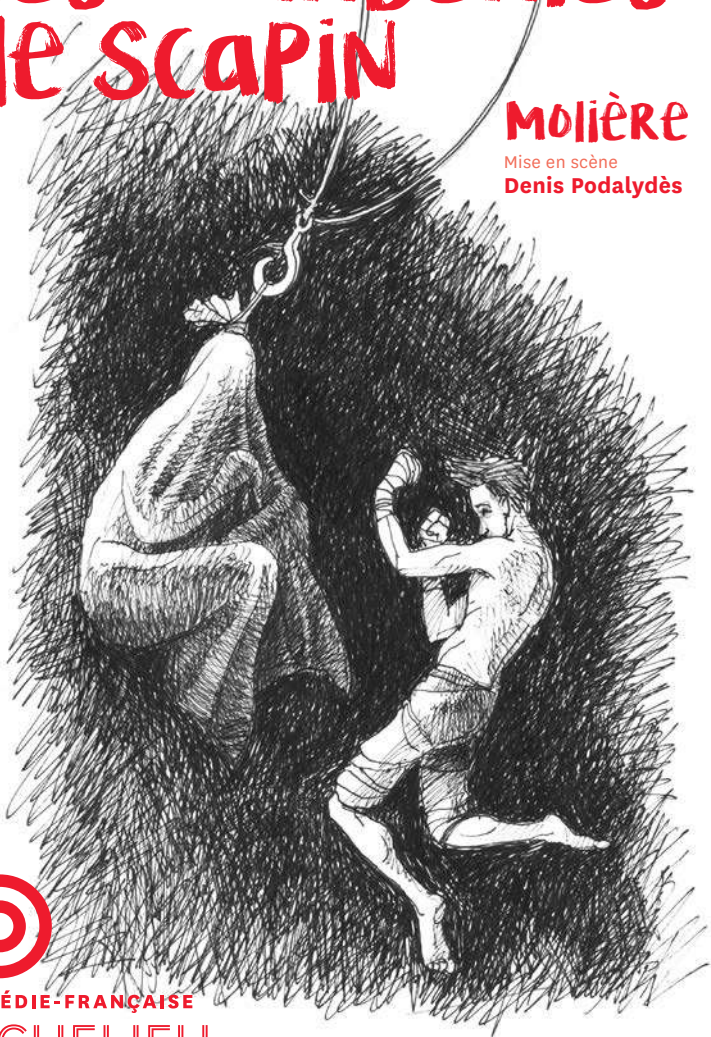

LES FOURBERIES de SCAPIN

MOLIÈRE

Mise en scène

Denis Podalydès

COMÉDIE-FRANÇAISE

RICHELIEU

Place Colette
Paris 1er

CARNET de SPECTATEUR

Ce carnet appartient à :

.....

Nous sommes le :

AVRIL 2022						
L	M	M	J	V	S	D
				22	23	
	26			29	30	

MAI 2022						
L	M	M	J	V	S	D
2			5			8
			12			15
	17				21	
	24			27		29
30						

JUIN 2022						
L	M	M	J	V	S	D
					4	5
					11	12
					18	
	14					26
	21					

JUILLET 2022						
L	M	M	J	V	S	D
					2	3
					9	10

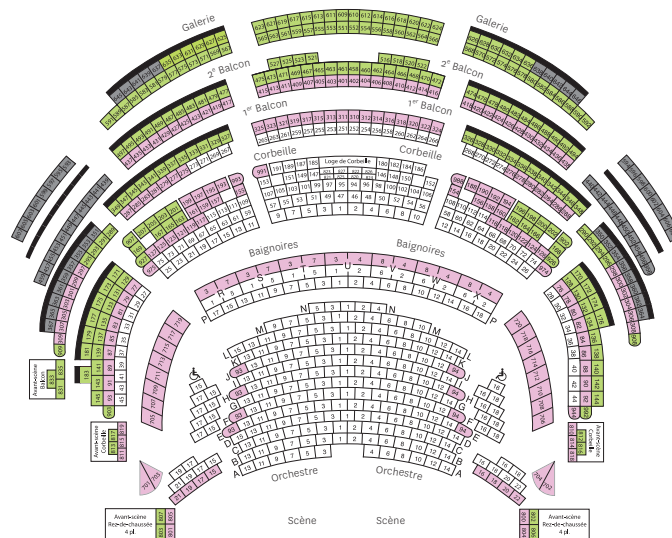
Avec qui es-tu venu(e) ?

- ☐ avec ta classe
- ☐ en famille
- ☐ avec...

Comment es-tu arrivé(e) ?

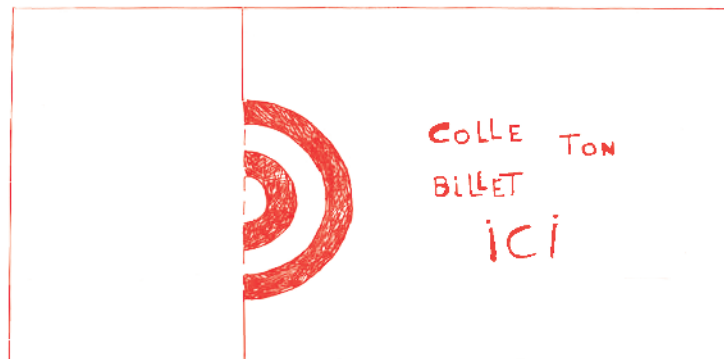
- ☐ en métro
- ☐ à pied
- ☐ en voiture
- ☐ en galère

Coche ta place dans la Salle Richelieu.

Est-ce la première fois que tu viens au théâtre ?

- ☐ OUI – fais un vœu !
- ☐ NON – fais quand même un vœu !

MOLIÈRE

Carte d'identité

Nom : **Poquelin**

Prénom : **Jean-Baptiste**

Nom d'usage : **Molière**

15 janvier 1622* – **17 février 1673**

à **Paris**

Profession : **auteur, comédien
et chef de troupe**

Œuvre : **33 pièces écrites**

Signe particulier : **meurt après
la quatrième représentation
du *Malade imaginaire*
d'une maladie non-imaginaire,
la tuberculose pulmonaire**

* Le 15 janvier 1622 correspond à la date de baptême de Molière. Sa date de naissance n'est pas connue. À l'époque, il n'y avait pas de registres d'état civil.

Les Fourberies de Scapin marquent une rupture dans l'œuvre de Molière, fatigué des pressions et des intrigues de la cour de Versailles. En effet, **Louis XIV** lui passe des commandes de pièces et de divertissements dans des délais toujours plus courts, avec des exigences toujours plus folles.

L'année **1670** est particulièrement éprouvante pour Molière. Madame de Montespan, favorite du roi, lui demande d'organiser les divertissements du Carnaval, à Saint-Germain-en-Laye. Avec la collaboration du musicien Lully, il crée donc en février *Les Amants magnifiques* dans le cadre du **Divertissement royal**, une série de festivités au cours desquelles Louis XIV en personne se produit

comme danseur. En octobre, Molière crée *Le Bourgeois gentilhomme* à Chambord à l'occasion d'une visite de l'ambassadeur de Turquie à Paris. Aidé de Corneille et de Quinault, il enchaîne ensuite avec la comédie-ballet *Psyché*, qu'il met en scène dans la Salle des

L'ÉCRITURE DES FOURBERIES DE SCAPIN

Machines du Palais des Tuileries, en janvier 1671.

Ni pièce de commande ni pièce de circonstance, *Les Fourberies de Scapin* sont une courte comédie en trois actes et en prose composée au printemps 1671. Le Théâtre du Palais-Royal étant alors en travaux, les comédiens jouent sur une scène réduite, dépourvue de tous effets spéciaux. Molière tire profit de ces contraintes techniques, poussé par son désir de revenir à un **théâtre sans artifice**. Il choisit comme décor la cité de Naples, loin de Versailles et de ses courtisans, pour camper les «aventures extraordinaires» d'un Scapin, plus libre que jamais, que seuls animent le désir de jouer et le plaisir d'être en vie.

LES FOURBERIES de SCAPIN

Pendant l'absence de leurs pères partis en voyage, Léandre est tombé amoureux de Zerbinette tandis que Octave a épousé Hyacinthe. 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 avarés 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 Hyacinthe 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 la folie 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.

DENIS PODALYDÈS, le METTEUR EN SCÈNE

Après le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Denis Podalydès entre à la Comédie-Française en 1997. Il devient en 2000 le 505e sociétaire de la Troupe au sein de laquelle il interprète Molière, Euripide, Shakespeare, Corneille, Hugo. Quand il n'est pas sur scène, il tourne dans des films ; et quand il ne joue pas, il met en scène des pièces de théâtre et des opéras. Son goût pour la littérature et la philosophie le conduit à écrire des essais et un roman, et il lui arrive aussi de prêter sa voix à la lecture de grands textes dans le cadre de festivals et d'enregistrements.

Après avoir mis en scène *Cyrano de Bergerac* de Rostand, *Fantasio* de Musset, *Lucrèce Borgia* de Hugo à la Comédie-Française et *Le Bourgeois gentilhomme* de Molière aux Théâtre des Bouffes du Nord, Denis Podalydès s'empare des *Fourberies de Scapin*.

En plus des comédiens de la Troupe, il s'entoure de ses compères, notamment Éric Ruf aux décors et Christian Lacroix aux costumes, pour célébrer la magie du jeu dont l'acteur est roi. « On monte *Scapin*, dit-il, pour libérer les acteurs, les faire sortir d'eux-mêmes. » Gageons que les Comédiens-Français entraînent tous les spectateurs, petits et grands, au cœur d'un mythe du théâtre où le jeu est à l'état pur.

LES COMÉDIENS PARLENT

Benjamin Lavernhe joue Scapin

Je m'appelle Scapin! Mon nom vient de l'italien *scappare* qui veut dire «s'échapper»!

Pourquoi ?

Parce qu'on me poursuit pardi !

Pourquoi ?

C'est plus fort que moi, «je me plais à tenter des entreprises hasardeuses». Les ignorants appellent ça des bêtises, des ruses, des farces, des coups fourrés ou mêmes des fourberies! Mais pour moi c'est plus que ça, c'est mon art, mon métier, je ne peux pas m'en empêcher, je suis fait pour ça...

Allez, je dois filer! J'ai des coups de bâton à distribuer !

Les valets

Bakary Sangaré joue Silvestre

Par la mort ! par la tête ! par le ventre !

Argante est de retour et son fils,

Octave, dont j'ai la responsabilité, s'est marié en secret, il y a trois jours, avec une belle jeune fille du nom de Hyacinthe. Si je ne veux pas recevoir une ondée de coups de bâton, je vais devoir me déguiser en spadassin et lui montrer de quel bois se chauffent les valets !

de LEURS PERSONNAGES

Didier Sandre joue Géronte

Papa super sympa ! Ronchon toujours, méchant souvent, un peu sale aussi, je crois. Je n'aime personne. Fais des affaires, du trafic. Amasse or, argent et biens. Dans un plaisir angoissé. Avare... on vous dit ! J'ai fait des voyages, des mariages, des enfants que je n'aime pas ! Borné, je marche vers l'apoplexie ou l'infarctus ! « Que diable allait-il faire dans cette galère » !!! Mieux vaut en rire qu'en pleurer !

Les pères

Nicolas Lormeau et Gilles David jouent en alternance Argante

Après bien des malheurs – le décès de mon épouse, l'enlèvement de ma fille Zerbiette –, il ne me reste comme seule consolation que mon fils unique Octave que j'ai si bien élevé, avec l'aide précieuse de son valet Silvestre. Mon cher Octave étant en âge de se marier, je lui ai arrangé un beau mariage avec la fille du seigneur Géronte, un riche marchand, avec qui je voyage de temps en temps. Mais tout s'écroule : mon fils m'a bafoué en se mariant sans mon consentement avec une dénommée Hyacinthe. Il ne me reste qu'à demander à Molière de trouver une issue pour me rendre la joie.

Les amoureux

Élise Lhomeau et Élissa Alloula jouent en alternance Zerbinette

Si mon prénom est étrange –Zerbinette – c'est parce que je viens de très loin! Je voyage de ville en ville, je danse, je ris, je fais la folle et malheureusement pour moi, je suis une sacrée pipelette! Diseuse de bonne aventure, qui sait ce que je pourrais lire sur les lignes de votre main ?

Gaël Kamilindi et Jean Chevalier jouent en alternance Léandre
Léandre, c'est moi. Je suis le fils de Géronte, ce père ingrat qui ne voudra jamais lâcher un kopeck pour que je puisse sauver ma douce et belle Zerbinette, dont je suis éperdument amoureux, et qui m'a été enlevée par une tripotée de malfrats! Heureusement, il y a mon valet Scapin et son génie admirable! Peut-être pourra-t-il m'être d'un grand secours?! Mais à quel prix?

Claina Clavaron et Elisa Erka jouent en alternance Hyacinthe

Moi Hyacinthe, je suis amoureuse d'Octave. Nous nous sommes unis en cachette mais le père d'Octave est de retour et veut le marier à une autre. Je suis très malheureuse. Je pleure jour et nuit. Comment allons-nous nous sortir de cette situation ? Pourquoi l'amour est-il si compliqué ?

Birane Ba joue Octave

Moi, c'est Octave.
Je ne suis peut-être pas le plus malin ni le plus téméraire. Mais l'amour donne des ailes et je serais prêt à tout pour ma belle Hyacinthe. À TOUT ! Je renierais mon nom, je renierais mon père s'il le fallait, pour elle. Mais sans doute ne sommes-nous pas obligés d'en arriver là. Allons voir ce que fait Scapin, peut-être trouvera-t-il une meilleure solution...

UNE FAMILLE À RECOMPOSER

Pères, amoureux ou valets ?

À toi de rétablir les liens entre les personnages !

Géronte

Les pères

Argante

Les amoureux

Léandre

Hyacinthe

Octave

Zerbinette

Les valets

Scapin

Silvestre

Didier Sandre

Molière et Scaramouche

Pour le personnage de **Scapin**, Molière s'inspire ouvertement d'un personnage italien de la *commedia dell'arte*, Scaramouche, un valet capable de toutes les extravagances pour mieux servir les siens, et se jouer des injustices.

À l'origine, le personnage de **Scaramouche** a été créé par un comédien italien dénommé Tiberio Fiorilli, chef de file de la troupe des **Comédiens-Italiens** avec laquelle Molière partage le théâtre du Petit-Bourbon de 1658 à 1660, puis le Palais-Royal dans les années 1661-1673. Les deux troupes jouent alors **en alternance**, Molière dirigeant les pièces en français, Fiorilli les comédies en italien dans lesquelles des parties improvisées s'intercalent entre les parties écrites.

Les Farceurs français et italiens depuis 60 ans et plus peints en 1670, anonyme

Tout aussi tôt, que Scaramouche
A commencé d'ouvrir la bouche
Ses sauts, ses postures, ses mots,
Charment les sages et les sots
Et mesme on a vu des belles
En pisser de rire sous elles.»

Tallemant des Réaux, *Historiettes*

À une époque où en France les comédiens privilégient un jeu plus sérieux, moins physique, Molière voit en Fiorilli un maître incontesté dans l'art de donner corps au comique grâce à ses prouesses physiques et à ses grimaces. Il admire le comédien italien non seulement pour sa **virtuosité** sur scène mais aussi pour son **insolence** et sa **liberté** face à la cour.

En interprétant le personnage de Scapin à sa création en 1671, Molière se libère du pouvoir royal, des commandes et des pressions.

Les Fourberies de Scapin lui donnent l'occasion de régler ses comptes avec la cour tout en affirmant, dans un ultime pied de nez, le pouvoir du comédien résolument libre.

SCARAMOUCHE

Fiorilli-Scaramouche
tient un fouet pour
punir l'élève.

MOLIÈRE

Molière-Élomire
tend un miroir
pour mieux imiter
son maître.

« Le ciel s'est habillé ce soir en Scaramouche »>*

Une des fonctions du costume au théâtre est de désigner le type des personnages, et de les rendre immédiatement reconnaissables par le public. Les comédiens de la Comédie-Française ont l'habitude de dire que sur scène, contrairement à la vie courante, **l'habit fait le moine**.

Historiquement, il suffisait d'un décolleté pigeonnant pour que le spectateur comprenne qu'il s'agissait d'une servante, et d'une perruque aux cheveux longs pour qu'il voie un homme bourgeois ou noble. Ce principe est l'un des fondements de la **commedia dell'arte** où les personnages sont identifiables grâce à leur costume ainsi qu'à leur masque ou à leur maquillage : Arlequin porte une veste et un pantalon composés de pièces rapiécées multicolores et Polichinelle est affublé d'une bosse dans le dos. Scaramouche, quant à lui, est vêtu de noir de la tête aux pieds. Pour la création des silhouettes des *Fourberies de Scapin*, Denis Podalydès a fait appel à **Christian Lacroix**, un couturier de renommée internationale.

Scapin-Scaramouche-Molière. Dernière entrée en scène : dans le costume noir de Scaramouche ?

Scapin échappe, nous échappe, (*scappare*), fugitif, changeant, en métamorphose constante [...]»

Note de Denis Podalydès

Christian Lacroix a créé pour chaque personnage des maquettes riches en couleurs et en matières, à partir desquelles le service de l'habillement a réalisé les costumes.

La Comédie-Française fabrique entièrement ses costumes et préserve des savoir-faire aujourd'hui disparus. Une cinquantaine de personnes a ainsi participé à la réalisation des panoplies des comédiens : costumiers-réalisateurs (costumes femmes), tailleurs (costumes hommes), modistes (chapeaux), lingères (linge de corps et fraises), repasseuses, habilleuses, coiffeurs-perruquiers, régisseurs textiles et costumes. Tous contribuent à faire naître sur scène la magie du théâtre que célèbre Molière dans *Les Fourberies de Scapin*.

Maquettes de Scapin par Christian Lacroix

* Le Sicilien ou l'Amour peintre de Molière, 1667

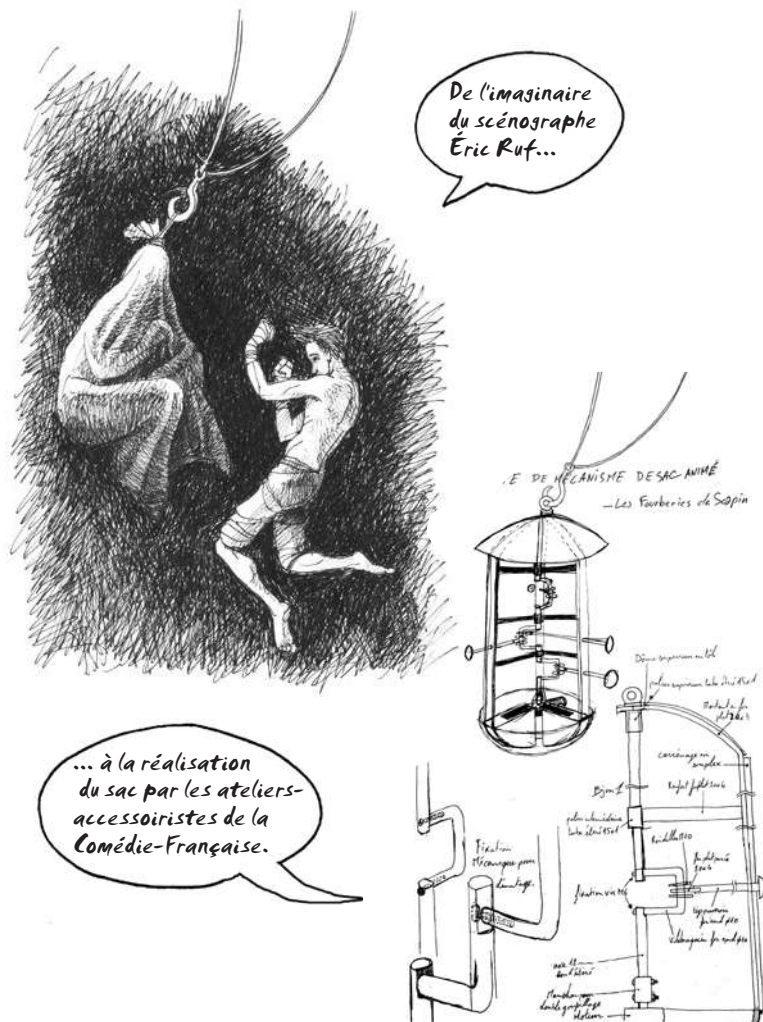
SECRETS de fabrication

Les accessoiristes ont plus d'un tour dans leur sac.

Dans les comédies, les acteurs sont souvent amenés à faire semblant de se blesser pour amuser les spectateurs. C'est ce que l'on appelle au théâtre le **comique de gestes**. Les comédiens se battent, se donnent des coups, tombent brutalement, sans jamais se faire mal puisqu'il faut rejouer le lendemain. Le plus souvent, la réussite de ces scènes repose sur la collaboration des équipes techniques, notamment des accessoiristes.

Les accessoiristes à la Comédie-Française sont chargés de réaliser les **petits et les grands objets** présents sur la scène, ainsi que les **consommables** (c'est-à-dire « ce qui se mange »), les **effets spéciaux** (mousse, fumée, flamme) et les **feux d'artifices**. Dans les ateliers, ils confectionnent également les armes dont les comédiens ont besoin comme les faux pistolets, les couteaux à lame rétractable et les bâtons mous en latex. Mais les accessoiristes travaillent aussi sur scène, depuis les coulisses, pour créer en direct certains **bruitages** à l'aide de claque par exemple (accessoire composé de deux planches de bois que l'on fait claquer l'une sur l'autre dans un mouvement brusque pour simuler le bruit de la claque ou du fouet) ou bien pour actionner à distance le fonctionnement de gros objets comme ici, le fameux sac des *Fourberies de Scapin*.

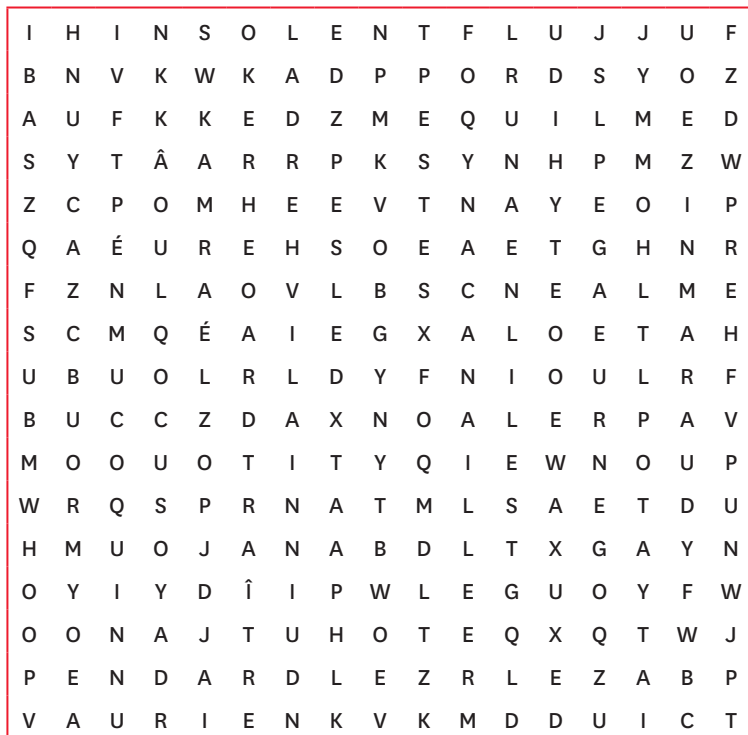
Dans la mise en scène de Denis Podalydès, le sac de toile dont Scapin se sert est animé par un **mécanisme de va-et-vient** permettant de mimer les gesticulations de Géronte, qui, lui, est dissimulé en coulisses!

Emma Laristan, Éliassa Alloula, Bakary Sangaré, Benjamin Lavernhe, Nicolas Lormeau,
Didier Sandre, Fanny Jouffroy, Elisa Erka, Birane Ba, Gaël Kamilindi

LES GROS MOTS MÊLÉS

PENDARD

DIABLE

BUTOR

PESTE

INFÂME

Retrouve dans le tableau ci-contre les noms d'oiseaux que les personnages s'échangent tout au long des *Fourberies de Scapin*.

COQUIN

MARAUD

CANAILLE

FRIPON

VAURIEN

SCÉLÉRAT

VILAIN

INSOIENT

TRÂTRE

LADRE

Découpe ton marque-page

Les fourberies de Scapin G.
Agathe

C.A.

Les fourberies de Scapin G.
Octave

C.A.

Maquettes de costumes © Christian Lacroix

« QUE CE CHANGEMENT DE NOM

Dans la langue de Molière, certains mots ont un sens différent de celui que nous connaissons aujourd'hui car la langue évolue. Sauras-tu relier chaque mot à sa définition actuelle et passée ? Tu peux t'aider des citations des *Fourberies de Scapin* proposées ci-contre.

Définition actuelle

appareil, instrument ♦

percevoir par l'ouïe ♦

avoir mal ♦

richesse ♦

siège des émotions ♦

action de déplacement ♦

instrument pour attiser le feu ♦

Mot

fortune

machine

soufflet

transport

souffrir

cœur

entendre

Définition au XVIIe siècle

♦ ruse

♦ affection

♦ accepter

♦ courage

♦ claquer

♦ comprendre

♦ chance, destin

NOUS A CAUSÉ DE TROUBLES !

Léandre. *Quoi ? vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon **transport** par mes embrassements !*

Scapin. *Je vous souhaite une bonne **fortune**.*

Octave. *Ah ! Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque **machine**.*

Silvestre. *On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête et qu'à moins de l'épouser, on ne peut **souffrir** ses poursuites.*

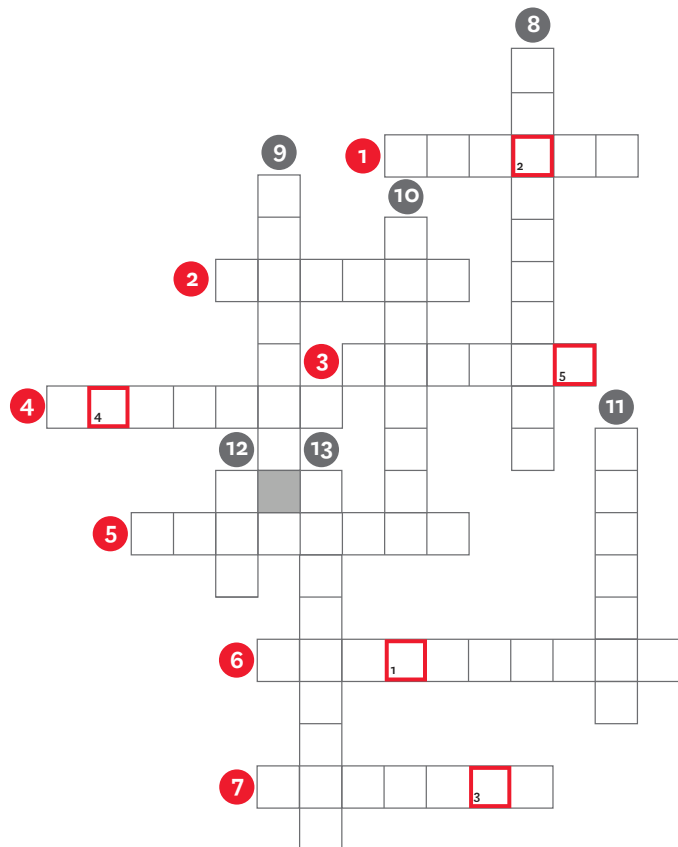
Scapin. *Il n'y a pas un de ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un **soufflet** au meilleur droit du monde.*

Géronte. *Je n'**entends** point cette énigme.*

Scapin. *Monsieur, ce père d'Octave a du **cœur**, et peut-être ne vous craindra-t-il point.*

LES MOTS FOURBES

Le mot fourbe

1 2 3 4 5

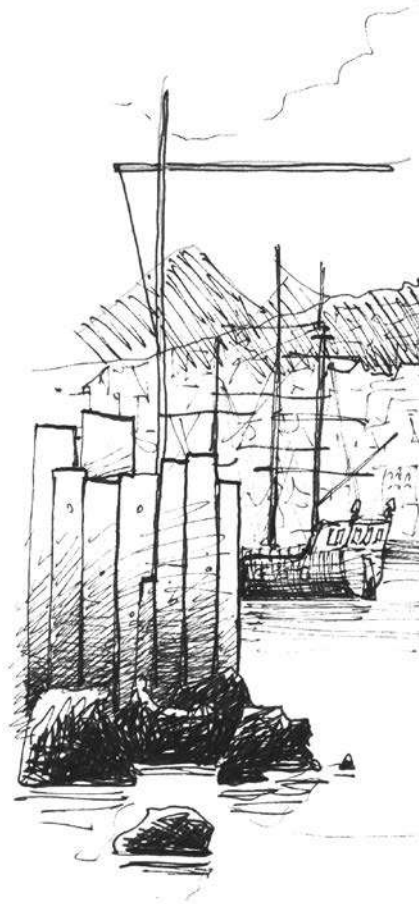
Solutions p.31

HORIZONTAL

1. Il s'est marié sans l'accord de son père.
2. Mais que diable allait-il faire dans cette...
3. C'est le plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues.
4. Son anagramme est Élomire.
5. Ses pleurs font d'elle la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir.
6. Elle a l'humeur enjouée, et sans cesse elle rit.
7. Il revient avec son ami Gêronte de Tarente où il a fait des affaires.

VERTICAL

8. Ce sont des hommes d'épée qui viennent se venger de l'affront commis à Hyacinthe.
9. Il est amoureux d'une belle Égyptienne.
10. Argante reconnaît sa fille, Zerbinette, grâce à ce bijou.
11. Il y a à son nom du ron... ronte.
12. L'affaire est dans le...
13. C'est un valet capable de marcher en roi de théâtre.

Gaël Kamilindi, Benjamin Lavernhe

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Comédie en trois actes et en prose de **Molière**

Mise en scène **Denis Podalydès**

22 avril > 10 juillet

Durée 2h 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

Dominique Schmitt

Bakary Sangaré Silvestre

Nicolas Lormeau* Argante

Gilles David* Argante

Benjamin Lavernhe Scapin

Didier Sandre Géronte

Gaël Kamilindi* Léandre

Jean Chevalier* Léandre

Élise Lhomeau* Zerbinette

Birane Ba Octave

Élissa Alloula* Zerbinette

Claina Clavaron* Hyacinthe

Elisa Erka* Hyacinthe

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

Fanny Jouffroy Nérine

Emma Laristan Carle

* en alternance

Solutions Que ce changement de nom appareil, instrument/machine/ruse - percevoir par l'ouïe/entendre/comprendre - avoir mal/souffrir/accepter - richesse/fortune/chance, destin - siège des émotions/cœur/courage - action de déplacement/transport/affection - instrument pour attiser le feu/soufflet/claque

Les mots fourbes Horizontal 1 Octave 2 galère 3 Scapin 4 Molière 5 Hyacinthe 6 Zerbinette 7 Argante Vertical 8 spadassins 9 Léandre 10 bracelet 11 Géronte 12 sac 13 Silvestre
Mot fourbe bâton

Remerciements à Adèle Castelain, Marie-Victoire Duchemin et Anaïs Jolly du service éducatif pour leur contribution à la réalisation de ce programme - Directeur de la publication Éric Ruf - Secrétaire générale Anne Marret - Coordination éditoriale Marine Jubin, Pascale Pont-Amblard - Dessins Éric Ruf - Maquettes de costumes Christian Lacroix - Photographies Christophe Raynaud de Lage, Vincent Pontet - Graphisme Martine Rousseaux - Licences n°1-1079408 - n°2-1079409 - n°3-1079410 - Impression Stipa Montreuil (01 48 18 20 20) - avril 2022

Si le SPECTACLE ÉTAIT...

UNE COULEUR

UNE ODEUR

UN BRUIT

UN SOUVENIR

UN VÊTEMENT

UN JURON

UN RÊVE

UN
ACCESSOIRE

