

Journée Figaro du 12 mars 2016

Quelques notes...

Accueil au théâtre du Nord par M. Fesneau, Mme Peigné et M. Laudet

Première intervention : Franck Luchez

La verve musicale de Figaro

Que devient la verve de Figaro de Rossini à Mozart ?

Rossini

Cet opéra a 200 ans exactement. Rossini compose 2 à 3 opéras par an. Il a écrit cet opéra en 3 semaines.

Musique empreinte de joie dans la tradition de l'opéra bouffe qui caractérise la première partie de son œuvre.

Il pose les bases du bel canto, l'Opéra italien de la première moitié du XIX siècle.

Il met en place la présence de vocalises à travers la musique, ainsi que le trio d'amoureux avec un ténor, une Soprano et un baryton.

Deux traits caractéristiques de la musique de Rossini : le crescendo, et l'utilisation des pizzicatis.

Figaro est un baryton.

On a aussi deux basses bouffes (Basile et Bartolo).

On a des passages obligés entre les récitatifs et les airs.

Dans les récitatifs se déroule l'action. Les airs sont là pour la virtuosité sauf les airs secco.

Le livret réduit la pièce de quatre à deux actes et ajoute un final à l'acte 1. C'est l'occasion d'un grand passage musical.

Le livret est également contraint par la nécessité du chant. Certaines phrases assez brèves ne sont pas présentées car il faut du temps pour déployer la voix.

Premier extrait : largo al factotum

Mise en scène de Dario Fo

Musique liée à l'énergie et à la joie. Mise en scène qui s'inspire de la commedia dell'arte. Tout cela gagne le plateau. Cette Venise ressemble à la Venise de Goldoni. Travail de mise en scène très précis. Le personnage se met en scène, se pose et se donne à voir comme un personnage romantique, voire un personnage du XVIIIe siècle.

La scénographie est presque la même que pour son *Médecin volant* qu'il met en scène à la comédie française.

Extrait 2

Le duo montre la complicité des deux hommes et gagne la mise en scène. Figaro est très fier de sa boutique. Le personnage de Figaro est déjà le futur petit bourgeois.

Aucune différence sociale entre les deux personnages notamment grâce à la similitude des voix.

Extrait 3

Passage de récitatifs

Vivacité de l'action sans intérêt musical. C'est une vraie scène de comédie au milieu de l'opéra.

Mélange des costumes. Figaro est entre le plombier et le mécanicien qui répare tous les problèmes.

Tout l'enjeu du passage est de récupérer la clé du balcon.

Mozart

Cet Opera a été écrit 30 ans avant l'opéra de Rossini.

C'est une rencontre avec le librettiste Da Ponte.

Créé très peu de temps après la pièce de Beaumarchais.

La première a lieu Vienne. La pièce sera très vite rejetée. Il devra aller à Prague où il aura beaucoup de succès. L'aristocratie est mécontente. Présence d'un rôle de travesti avec Chérubin.

Les voix sont Identiques.

La musique de Mozart ne montre pas une très grande virtuosité vocale. Les rôles requièrent de l'intelligence et de l'intériorité. La difficulté n'est pas technique.

L'intrigue est resserrée en quatre actes. Le nombre de rôles est réduit ainsi que l'ensemble des répliques.

4ème extrait

Cette scène utilise un rythme de menuet pour montrer la menace. Au moment où il menace le maître, il utilise le rythme de la danse aristocratique.

L'ambiance de crépuscule fait penser à la fin d'un monde.

A la fin, il est rappelé à sa condition de valet car il entend sonner les cloches mais une sonnerie retentit et le rappelle à son devoir.

5ème extrait

C'est un récitatif accompagné.

Mise en scène très singulière et originale. Une action intériorisée traverse la mise en scène. Le rythme de la musique est ralenti.

La verve de Figaro devient ici presque une sorte d'aigreur. Le figaro picaresque n'existe plus. Il ne reste que l'élégie.

Conclusion

Le personnage de Figaro intéresse encore les compositeurs.

Intervention d'Aurélie Boulanger

Autour de la mise en scène de Rauck et des ressources disponibles.

Une pièce peu montée en France avec peu d'images de mises en scène.

Les seules comparaisons possibles peuvent se faire avec des mises en scène étrangères.

Horváth

« Mon unique objectif est de démasquer la conscience ».

On peut lire d'autres pièces démontées sur Horváth pour découvrir sa biographie.

Il est très influencé par Freud et la psychanalyse.

Il est dans la continuité du grand monologue de Figaro dans la pièce de Beaumarchais en se mettant à nu.

Choix pour ce dossier (<http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=figaro-divorce>)

1. Continuité et rupture
2. Itinéraires des personnages

Les parallèles avec le conte

Réflexion autour de l'inquiétante étrangeté

Par exemple, le personnage de la sage femme peut rappeler la sorcière.

Idem pour le garde forestier qui peut évoquer l'ogre des contes

Pistes avant la mise en scène

Montrer différents artistes qui ont influencé la mise en scène de Rauck

Grande source d'inspiration : Fassbinder

Après-midi

Rencontre avec trois metteurs en scène

Jacques Lassalle / Jean-Pierre Vincent / Christophe Rauck

Animation : Sophie Proust – Géraldine Serbourdin

Figaro divorce est écrit en exil.

JP VINCENT

Il travaille avec Jourdheuil et met à l'honneur en France le travail du dramaturge.

Il a également monté *Les Noces de Figaro* de Mozart.

La volonté de Vincent était d'utiliser des couleurs très vives.

Il a passé dix ans de sa vie avec Beaumarchais.

A étudié le mariage en grammaire et philologie à La Sorbonne. Aime la langue pleine de faconde et de néologismes.

Vitez lui impose de monter cette pièce. Il contacte son dramaturge et relisent de concert la pièce de Beaumarchais.

A la lecture il est frappé par la gaité au sens de Spinoza. Il a bien lu les manuscrits pour voir les ratures. Il a rétabli certaines expressions. Il a également lu tous les romans érotiques contemporains de la pièce. Pour lui, ce n'est pas du tout une pièce sur la révolution. C'est une histoire de jalousie sur fond de lutte des classes.

Sa première idée était de travailler avec Juliette Binoche dans le rôle de Suzanne. Puis Dominique Blanc s'est imposée. Pour Figaro, c'était d'emblée Marcon qu'il voulait, un anti Arlequin. Il était l'image de quelqu'un qui a les pieds dans la terre. Il avait cette solidité. Il venait de travailler avec Novarina et était rompu au monologue.

Son premier conte était Lambert Wilson. Celui-ci a eu peur.

Il a également choisi Didier Sandre.

Marcon a beaucoup contribué à la création du personnage.

La scène était immense. Décor de Chambas. Recherche de la sensualité comme dans les décolletés des femmes.

LASSALLE

AU STUDIO THEATRE DE Vitry, Il a passé toute sa vie presque à côté d'une municipalité communiste.

L'idée est de changer le monde car le théâtre seul ne peut rien.

Dans ce lieu modulable, le rapport au politique était complexe.

S'intéresse bien entendu au processus de décentralisation, à son utopie et à ses valeurs.

Mais il avait toujours le désir d'ouvrir le théâtre à d'autres personnes, d'autres auteurs.

A très vite été fasciné par Horváth.

En raison de son histoire, auteur dégénéré et exilé, il est devenu un homme du pragmatisme dans une vision du monde désillusionnée et désespérée.

Le travail a été riche et passionnant pour Lassalle face à une pièce complexe.

Il a notamment utilisé la tournette.

Il a eu des relations compliquées avec Vuillermoz. Selon Lassalle le comédien ne s'occupait pas du tout des partenaires.

RAUCK

C'est une proposition de Muriel Mayette pour l'ouverture de saison. Il pensait qu'elle allait lui demander de monter *Figaro divorce* alors qu'elle lui a proposé le texte de Beaumarchais. L'acteur était imposé mais Rauck refuse de laisser s'imposer un acteur.

Rauck se présente comme quelqu'un qui n'est pas gai. La gaité de Laurent Stocker devait l'aider à comprendre ce texte qui lui était étranger.

Mayette impose le dispositif. Tout devait se passer dans la salle et le public au dessus. Finalement elle change d'avis. Ensuite elle demande de faire travailler tous les corps de métier. Rauck décide de travailler simplement avec des éléments, des accessoires, des toiles peintes. Il décide de travailler autour d'une forêt symbolique pour le passage du monologue. Il pensait à la forêt d'Horváth.

Sa mise en scène est lyrique et envolée car il se rend compte que cette écriture est très féminine. Pour lui, les personnages principaux sont Suzanne et la Comtesse.

Sans les deux femmes, Figaro n'est rien. Il rate tout.

Les trois Figaro selon JL

Celui qui quitte la France après thermidorienne et qui conduit son maître et la comtesse hors de France un peu comme la fuite à Varennes. C'est une séquence frontière entre Beaumarchais et Horváth.

Très vite il s'établit à Brisville en les abandonnant sans vergogne. Il devient le barbier avec une clientèle pro nazie. Il devient un personnage presque nazi en redevenant coiffeur. Figaro devient nazi véritablement.

Le dernier Figaro, qui est quitté par Suzanne, avec le retour en France, la France vaguement de l'après Thermidor, de Napoléon. Il prononce un discours totalement nazi dans cette France de 1798 en important un discours des années 30. Ce personnage, à force de se tromper, à force d'être démuné et désarmé devient attachant.

Il nous rappelle nos démons nos interdits d'où l'empathie que nous pouvons ressentir avec ce personnage.