

LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière  
Mise en scène de Luca Franceschi



La Compagnie  
Athome &  
La Coopérative  
Théâtre présentent

le  
bourgeois  
gentil  
homme  
de Molière

Mise en scène -  
Luca Franceschi

Dossier d'accompagnement

Design Graphique - Joëlle Yvrande

Juin 2018





LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière  
Mise en scène de Luca Franceschi

Ce dossier propose un travail de préparation et d'accompagnement autour de la comédie-ballet de Molière « Le Bourgeois Gentilhomme ».

Il se décompose en deux temps, l'avant et l'après spectacle (*Fiche outil 1*). Il donne des pistes de travail à des élèves et à leur(s) professeur(s).

Il est aussi composé de références et d'informations sur l'histoire du théâtre et le processus de création d'un spectacle (*Fiche outil 2*).

Le travail proposé dans ce dossier pédagogique peut aussi être développé en collaboration avec les artistes de la compagnie Athome sous forme de rencontre.

Ce dossier pédagogique évoluera en fonction des propositions de développement de projets pédagogiques en lien avec les professeurs.



## La compagnie Athome

La Compagnie Athome née en 2006 autour de la création du spectacle « Victor et les Loups », tragi-comédie musicale regroupant comédiens, musiciens, chanteurs et vidéastes.

En 2008-2009, la compagnie inaugure et accueille public et artistes au « 2 Choses Lune » à Montpellier, lieu de résidences artistiques, créations, répétitions, représentations, expositions, labo photo, studio son et studio de tournage.

Ces premières années de collaborations artistiques affinent l'équipe et la volonté de la compagnie de s'investir et de se consacrer à la création de spectacles. Elle s'interroge alors sur le rôle social, l'aspect dénonciateur et satirique, l'intérêt pour l'ironie et le cynisme du spectacle vivant. La compagnie cherche une forme qui joint théâtre de tréteaux et comédie de divertissement, par laquelle le public s'introduit dans le quotidien de personnages et dissèque les aspects de la nature humaine.

Molière, William Shakespeare, George Feydeau et Carlo Goldoni sont les dramaturges de prédilection de la compagnie qui entame ses recherches en 2009 avec « George Dandin ». Suivront « Le Malade Imaginaire », « L'Avare », « Le Songe d'une Nuit d'été », « Les Fourberies de Scapin », « Tartuffe », « La Nuit des Rois », « Le Dindon » et « Les Jumeaux Vénitiens », création 2017.

Ces spectacles ont éclos grâce à des partenaires tels que Jocelyne Carmichaël et La Cie Théâtre'Elles, le Théâtre de La Vista à Montpellier, le théâtre de La Passerelle à Jacou (34) et Le Grand Site de L'Aven d'Orgnac (07) qui accueille les spectacles de la compagnie chaque été depuis 2009 (Théâtre Sous Les Etoiles).

Pour parfaire ce travail, la Compagnie Athome s'associe à plusieurs metteurs en scènes. Jérémie Vansimpson, Pierre-Luc Scotto, Luca Franceschi et Sébastien Lagord offrent aux différents spectacles leur point de vue singulier.



## Le Spectacle

### Le contexte

Novembre 1669, Louis XIV est piqué au vif. Un ambassadeur de l'empire Ottoman reçu à la cour, adopte une attitude méprisante face à l'accueil éblouissant que lui a préparé le Roi Soleil. Ce dernier cherche alors le moyen de ridiculiser les mœurs de cet adversaire. Pour cela, il fait appel à Molière et lui demande de travailler à une turquerie, esthétique très en vogue à l'époque, qui aboutira à la comédie-ballet du *Bourgeois Gentilhomme*.

La musique est de Jean-Baptiste Lully, les ballets de Pierre Beauchamp, les décors de Carlo Vigarani et les costumes turcs du chevalier d'Arvieux. Cette comédie-ballet se joue pour le divertissement du Roi à Chambord, devant une cour réticente au sujet présenté, puis à Saint Germain et enfin à Paris au Théâtre du Palais Royal où elle rencontre les débuts du succès qu'on lui connaît encore aujourd'hui.

### L'intrigue

Riche bourgeois, Monsieur Jourdain tente d'acquérir les manières des « gens de qualité ». Pour se faire, il se lance dans l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la philosophie, indispensables à la condition de gentilhomme. Il fait entrer dans sa maison des personnages qui vont se jouer de lui, profitant de sa naïveté et de sa bourse.

Molière, fidèle à lui-même, va dépasser la visée satirique de la commande royale en l'enrichissant de son regard subtil. Il va questionner l'imaginaire collectif relatif aux idéaux de son temps : la transformation du modèle imaginaire de la perfection sociale. Le débat est lancé entre la norme rigide des règles établies et les aspirations grandissantes de l'imminent siècle des Lumières.

Riche bourgeois, Monsieur Jourdain tente d'acquérir les manières des « gens de qualité ». Pour se faire, il se lance dans l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la philosophie, indispensables à la condition de gentilhomme. Il fait entrer dans sa maison des personnages qui vont se jouer de lui, profitant de sa naïveté et de sa bourse.

*Le Bourgeois Gentilhomme* est une œuvre réjouissante. Monsieur Jourdain est un personnage euphorique, un sympathique illuminé. Il incarne un bourgeois ridicule dont l'obsession déforme le réel. Sa vanité le pousse à désirer quelque chose simplement par imitation d'autrui. Il est grotesque dans l'illusion qu'il se fait de lui-même, mais sa fantaisie est aussi source de plaisir et de fête. Il remplit sa maison de chants, de danses et dépense libéralement son argent pour réaliser son rêve. Un crescendo spectaculaire se déploie au gré des extravagances du personnage pour le plus grand plaisir des spectateurs.



## Note de mise en scène

Luca Franceschi transpose les turqueries et les adapte à l'esthétique bollywoodienne. Il pose ainsi la question de ce que peut représenter cette industrie du cinéma musical indien dans notre imaginaire occidental. Ce choix de mise en scène fait aussi référence à la comédie-ballet qui peut être considérée comme l'ancêtre de la comédie musicale, omniprésente dans le cinéma indien.

## L'équipe

### Sylvie Conan

Comédienne pour les compagnies CIA et Théâtre'Elles, elle a su se forger une expérience artistique allant du théâtre de rue au théâtre militant en passant par la poésie. Elle explore aussi l'univers de la marionnette dans des spectacles pour enfants (Philomène&Cie) et mène de nombreux ateliers d'initiation théâtrale.

### Sylvia Chemoil

Diplômée du Conservatoire de Béziers, comédienne autodidacte elle crée sa première compagnie avec laquelle elle recherche l'expérience de la création, du mélange des arts et de la mise en scène... En 2003, elle intègre la Compagnie d'entraînement du Théâtre des Ateliers d'Aix en Provence. Elle crée alors la Cie Les Ailes m'en Tombent en 2005 et se lance dans l'exploration de lecture, mise en espace de textes poétiques, mise en scène et écriture. A partir de 2008, elle intègre d'autres compagnies Montpelliéraines dont Les Têtes de bois pour le spectacle Volpone, Théâtre'elles ou encore la Cie Minibus, spectacles pédagogiques.

### Ana Melillo

Originaire d'Argentine, elle est élevée dans une famille d'artistes, plasticiens et théâtraux. Ses passions pour le théâtre et la danse commencent très tôt. Elle intègre dès l'âge de 11 ans un cours de théâtre amateur au sein d'un théâtre de la ville de La Plata. Elle poursuit, dans le Collège et Lycée des Beaux-Arts, les cours de théâtre pendant toute la durée de ses études. C'est à la fin de son bac que le choix d'une carrière d'actrice se présente comme une évidence. Après ses études et quelques expériences théâtrales, elle décide de s'installer en France pour continuer sa carrière, d'abord sur Montpellier où elle a eu la chance de travailler auprès de la compagnie Les Têtes de Bois et la compagnie El Triciclo.

### Abel Divol

Formé à l'ENSAD de Montpellier, il est comédien et crée de nombreux spectacles avec différentes compagnies gardoises et montpelliéraines, Action Comedia, Théâtrapik, et Théâtre'Elles. Egalement vidéaste, il participe à de nombreux courts métrages ainsi qu'à des spectacles pluridisciplinaires mêlant images et spectacle vivant.

### Briss Nicolas

Formé par la Cie Maritime et Le Théâtre de la Parole, il est comédien pour plusieurs compagnies et participe aux créations de jeunes auteurs de théâtre : Cie Yumé-Arts, Cie du Chat-U, contes et spectacles pour enfants, Les Amis de la Houssaye... il écrit et explore le jeu face à la caméra. Il est co-fondateur et Directeur Artistique de la Compagnie Tempus Delirium.

### Benoît Saladino

Il intègre de 2009 à 2012 l'ENSAD de Montpellier sous la direction d'Ariel Garcia Valdes et joue, dès 2011, sous la direction de Georges Lavaudant, Cyril Teste, Richard Mitou. Parallèlement, il est comédien pour la compagnie du KIOSQUE et livre des contes radiophoniques à Divergence FM avec Florent Robin et Ferdinand Fortes. Il joue de 2009 à 2014 « Peter Pan » pour la Compagnie Caotik, et intègre en 2014 la compagnie Bis et Ter et le Collectif Golem.



LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière  
Mise en scène de Luca Franceschi

**Guillaume Vérin**

Musicien de formation, il se consacre à la comédie depuis ses études universitaires au cours desquelles il a été formé à l'art dramatique auprès de Jacques Bioulès. La Compagnie des Accords, de l'Impudence et Primesautier théâtre lui ont permis de participer à une dizaine de projets en tant que comédien. Par la suite, il travaille comme musicien-compositeur pour la tragi-comédie musicale « Victor et les Loups » et crée, depuis, les musiques originales des spectacles de la Cie Athome dont il est le co-fondateur.

**Mickaël Viguié**

Formé à l'ENSAD de Montpellier et à l'école Florent, il est comédien pour des créations contemporaines (« Squatt » de J.P. Milovanof mis en scène par J. Bouffier, « Mes Souvenirs Tracent des Traits Droits » de N. Bara sous la direction de J. Assemat), des comédies musicales (« Le Roi Lion », « Les Misérables ») et des pièces classiques (Feydeau, Molière, Shakespeare...).

**Luca Franceschi**

Né le 11 Avril 1964 en Italie, formé à l'École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau, comédien de la compagnie Les Scalzacani, puis comédien de Carlo Boso à la Compagnie Tag Teatro de Venise et de la Cie Il Carrettode Lucca (I). Membre fondateur des Compagnie Buffe Baruffe (Ferrare), Li Villani (Rome), Aria Teatro (Paris).

Depuis 1996 joue dans toutes les créations de la Cie dell'Improviso. En prenant appui sur les techniques de jeu d'un style de théâtre fortement codifié, Luca Franceschi cherche son propre style dans la pureté des émotions.

## Les partenaires

Résidence de création : Maison Pour Tous Saint Exupéry (Montpellier), Le Théâtre de La Rampe (Montpellier), L'Espace Morastel (Mauguio-Carnon – 34) et Le Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac (Ardèche – 07).

Diffusion : Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac (Ardèche – 07).

Partenaires financiers : ville de Montpellier (34), ville d'Orgnac L'Aven (07), département de l'Ardèche (07) et Spedidam.



## FICHE OUTIL 1

**L'avant spectacle :** Disséquer, questionner, analyser. Voici quelques pistes de travail :

- **Le contexte historique**  
1669, année de la première représentation du Bourgeois Gentilhomme à la cour du Roi. Qui est au pouvoir ? Quels sont les courants artistiques de l'époque ? Dans quelles circonstances Molière écrit-il cette pièce ?
- **Le titre**  
Travailler sur la définition du mot « bourgeois » et du mot « gentilhomme ». Réflexion sur l'effet de contradiction recherché en assemblant ces mots dans un même titre.  
Quels sont les définitions de ces deux mots aujourd'hui ? Ont-elles évolué ?
- **La comédie-ballet**  
Rechercher la définition de la comédie-ballet. A quel genre artistique pourrait-elle s'apparenter aujourd'hui ?  
Réflexion sur le mélange des arts sur un même spectacle. Est-ce d'actualité ? Réflexion sur la modernité de la comédie-ballet.  
Rechercher la définition de « art total ».
- **Pourquoi monter une pièce du répertoire classique ?**  
Quel(s) sens peut-on y trouver aujourd'hui ?  
Travail sur le texte : Est-il nécessaire de l'actualiser pour saisir le sens de la pièce ? Réflexion sur le caractère intemporel de l'œuvre de Molière. Qu'est ce qui fait que l'on monte les pièces de Molière encore aujourd'hui ?

**L'Après spectacle :** Parfois, en sortant d'un spectacle, les mots ne viennent pas, un temps est nécessaire pour « digérer » ce que l'on vient de voir. Il est aussi possible que nos pensées fusent en tout sens, comme pour retenir cet instant éphémère qu'est le spectacle.

Voici quelques pistes de questions à poser aux élèves pour qu'ils se plongent à nouveau dans l'état de spectateur :

A quoi avez-vous pensé pendant le spectacle ? Pouvez-vous dire combien de comédiens étaient sur scène et combien de rôles jouaient-ils chacun ?

Qu'avez-vous pensé des costumes ? Qu'apportent-ils aux personnages ? Etaient-ils représentatif des personnages tel que vous les aviez imaginés ?

Combien d'arts sont représentés sur la scène ? Quelle est l'effet global rendu par l'articulation entre le son, la lumière et les costumes ?

Qu'apporte la musique jouée en direct sur le plateau ?



- **Le rire**

Réflexion sur ce qui a provoqué le rire pendant le spectacle :

L'écriture de Molière ?

Les inventions de mise en scène ?

Les interventions musicales ?

Les anachronismes ? Trouver la définition de ce mot et trouver les anachronismes relevés dans la mise en scène.

Le crescendo de l'action ?

Les moments de complicité avec le spectateur ? Par quel moyen passe cette complicité ? La mise en scène ? Le jeu des comédiens ? L'écriture de Molière ?

Réflexion sur l'intemporalité du comique de situation.

Trouver la définition de « comique de situation ». Trouver une scène qui a provoqué le rire et se poser la question de savoir si elle faisait déjà rire à l'époque de Molière et pourquoi ?

- **Actualiser le thème**

S'amuser à transposer le thème et les personnages dans une autre situation, un autre lieu et à une autre époque.

Relever tout ce qui doit être modifié pour actualiser le thème du Bourgeois Gentilhomme.

Est-ce un exercice possible et facile ? Pourquoi ?

Revenir sur la question « Avant spectacle » : Pourquoi monter une pièce du répertoire classique ? Développer le fait que l'actualisation de la pièce passe par le travail de mise en scène.

Ressource : voir d'autres mises en scènes du Bourgeois Gentilhomme (cf. références\*).

Réflexion sur la transposition des turqueries initiales de la pièce, en version comédie bollywoodienne. Est-ce un frein à la compréhension de la pièce ?

Se questionner sur ce choix ? Qu'est-ce qu'il apporte à la pièce ?

Ressources : recherches sur Bollywood et sur l'histoire de la comédie musicale dans le monde.

- **Les personnages**

Faire un bilan de situation pour chacun des personnages à la fin de la pièce.

Quel but cherchent-ils à atteindre ? Arrivent-ils à leur fin et par quel biais ?





## FICHE OUTIL 2

### Le processus de création d'un spectacle

- **Petit historique du théâtre dans le monde** : de l'Antiquité à nos jours, quelles sont les pratiques théâtrales et leurs évolutions ? Est-ce qu'on va au théâtre aujourd'hui comme à d'autres époques ? Pourquoi allons-nous au théâtre ?
- **Le processus de création d'un spectacle** : Comment se monte un spectacle ? Quelles en sont les étapes de création ? Que raconte-il ?
- **Les différents corps de métiers** qui peuvent intervenir sur la création d'un spectacle : recherches sur les métiers du spectacle vivant. Artistes, techniciens mais aussi les métiers qui gravitent autour de la création d'un spectacle et de la vie d'une compagnie (costumière, scénographe, administration, production, communication, médiation... etc.).
- **L'importance d'aller au théâtre** et de réfléchir en se divertissant : sujet de réflexion et de débat en classe.

### Bibliographie indicative

- Histoire du Théâtre Dessinée – André Degaine – Ed. Nizet
- Le Grand Livre du Théâtre – Luc Fritsch – Ed. Eyrolles
- Le théâtre est un jeu – Christophe Déshoulières – Ed. Libro


### Références\*

- 1956 – extrait filmé avec Michel Galabru dans le rôle de Monsieur Jourdain - [www.cndp.fr](http://www.cndp.fr)
- 1970 – extraits filmés de la troupe de la Comédie Française. Mise en scène de Jean Le Poulain - [www.ina.fr](http://www.ina.fr)
- 1981/1986 - la pièce est adaptée par Jérôme Savary et son Grand Magic Circus – extraits et interview de J. Savary - [www.ina.fr](http://www.ina.fr)
- 1982 – « Le Bourgeois Gentilhomme », film de Coggio et Landry avec Michel Galabru dans le rôle de Monsieur Jourdain.
- 1990, mise en scène dans son intégralité par Armand Delcampe au Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve.
- 2000 – extrait du film « Le Roi Danse » de Gérard Corbiau reprenant la scène de la marche pour la cérémonie turc - [extraityoutube](https://www.youtube.com/watch?v=...)
- 2004-2011 - reprise de la version intégrale par l'ensemble musical Le Poème harmonique. Mise en scène de Benjamin Lazar et Vincent Dumestre. Pièce représentée comme au temps de Louis XIV, avec la prononciation du XVIIe siècle.



LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière  
Mise en scène de Luca Franceschi

- Reprise au château de Versailles en 2010. Photos et extraits : [www.poemeharmonique.fr](http://www.poemeharmonique.fr)
- 2006 - Alain Sachs en donne une représentation en décors et costumes modernes avec Jean-Marie Bigard dans le rôle de Monsieur Jourdain. [www.imineo.com](http://www.imineo.com) + extrait
- 2009 – adaptation par la compagnie l'Agence des voyages imaginaires, mise en scène de Philippe Car. Certains rôles sont interprétés par des pantins et des robots manipulés par les comédiens. La mise en scène transcrit l'intrigue dans l'univers du théâtre japonais Bunraku. Photos : [www.voyagesimaginaires.fr](http://www.voyagesimaginaires.fr)
- 2011 - François Morel joue le rôle-titre dans une mise en scène de Catherine Hiegel. Extraits vidéo : [teaserduspectacle](http://teaserduspectacle)  
La même année, Denis Podalydès met en scène le spectacle dans sa version comédie-ballet avec Christophe Coin à la direction musicale et des costumes de Christian Lacroix dans une production du Théâtre des Bouffes-du-Nord. [teaserduspectacle](http://teaserduspectacle)
- 2015 – Reprise du spectacle avec l'équipe de Denis Podalydès au Château de Chambord, lieu de la première représentation du Bourgeois Gentilhomme en 1669.



LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière  
Mise en scène de Luca Franceschi

## Contacts

**Compagnie Athome**  
7bis, Descente en Barrat,  
34000 Montpellier  
**athome.net@gmail.com**  
**www.athomecollectif.com**  
Siret : 492 478 300 00030  
APE : 9001 Z  
Licence 2-1029590

Perrine Torreilles - Chargée de production  
06 87 31 83 25 – perrinetorreilles@gmail.com

