

RHÔNE

LE DÉPARTEMENT

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Molière, Lully

Mise en scène Denis Podalydès*

Direction musicale Christophe Coin

les **nuits**
de fourvière

du 5 juin **2012**
au 31 juillet
www.nuitsdefourviere.com

* Sociétaire de la Comédie-Française

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

CRÉATION

Comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully

Mise en scène Denis Podalydès*

Direction musicale Christophe Coin

* Sociétaire de la Comédie-Française

NOTE D'INTENTION

Le paradoxe magnifique du *Bourgeois gentilhomme* tient à ce qu'on y réunit et célèbre les Arts au profit d'un homme qui écoute, voit et pratique les plus belles choses, sans jamais y rien entendre. Non pas par bêtise. Il est comme forcé à l'ignorance, car il ne peut être celui qu'il voudrait devenir, le propre d'un homme de qualité étant de l'être par nature et non de l'apprendre par science ou maîtrise. Dans le combat moral et physique que livre Jourdain pour se faire gentilhomme, il affronte deux puissances elles-mêmes antagonistes. C'est, d'une part, la famille : la femme, la servante, la fille à marier. C'est sa vie même, vie bourgeoise, concrète, réelle et réaliste, calculante, intéressée. Jourdain s'escrime à leur faire entendre, à leur faire sentir, à leur faire toucher ce qu'il ne pourra jamais leur faire toucher, sentir et entendre, car lui comme sa femme et sa fille, sont et seront toujours des bourgeois de la porte Saint-Innocent. L'autre puissance non moins terrible : la Noblesse. Roturier de naissance, il ne peut que la « hanter », c'est-à-dire la fréquenter, imiter ses façons — manières inimitables —, apprendre le savoir de l'Honnête homme — savoir qui ne s'apprend pas — voisiner avec les nobles, les acheter en pure perte, tomber amoureux d'une marquise, lui offrir un diamant, un somptueux repas, un ballet, les mets les plus chers : toujours l'écart se creuse, toujours il est trompé, toujours échappe le grand rêve, toujours sa femme, qui, elle, ne rêve pas, vient le reprendre. Molière est impitoyable là-dessus. Et le couple Jourdain est un des plus beaux qu'il ait réussi à faire vivre.

Mais la capacité d'étonnement et d'émerveillement de notre Bourgeois est sans limite.

Augmentée du désir amoureux, de la haine de sa condition bourgeoise et de la passion d'être un autre, elle lui fait braver tous les ridicules, de sorte qu'à travers mille folies comiques, devenu « Mamamouchi », avatar extrême de son extravagance, il parvient malgré tout à ses fins, un court instant seulement, célébrant, réunissant et confondant les Arts dans un dépassement comique et poétique dont il est à la fois la dupe et le triomphateur.

Denis Podalydès

ENTRETIEN AVEC DENIS PODALYDÈS

Vous avez choisi de porter, sur Jourdain, un regard d'une grande tendresse, en le définissant comme un rêveur, une sorte de Don Quichotte des temps modernes.

Il me semble que tous les grands protagonistes de Molière sont portés par deux forces : la puissance de l'humeur et le goût de la chimère. Ils sont obsédés par une seule idée, un seul rêve — la sincérité pour Alceste, l'argent pour Harpagon, l'hypocrisie pour Tartuffe, etc ; que vient toujours tantôt enflammer tantôt contrarier l'énergie bilieuse, toujours désignée par ce magnifique verbe intransitif, souvent à la première personne et jeté dans la conversation : «j'enrage». Jourdain n'échappe pas à cela. Mais sa chimère, la noblesse, être des gens de qualité, le pousse à réunir chez lui les Arts, à entreprendre un épuisant et étourdissant apprentissage de la danse, de la musique, des armes, de la philosophie et de l'amour courtois, à s'opposer à toute sa famille, à braver sa femme et sa servante, les rires, les sarcasmes, toujours arc-bouté sur son rêve impossible. Tout cela me le rend éminemment sympathique, et je le vois bien moins comme un homme ridicule et stupide, que comme un personnage d'une haute poésie comique.

Élevé au rang de Mamamouchi, Jourdain vit son rêve d'absolu en musique et en danse, aveuglé par sa bourgeoisie. Tout son être est paradoxe. Il a réussi en pragmatique, s'est enrichi, et la puissance de son rêve est plus forte que le réel. Ce personnage est intense et poétique. Submergé par ses rêves, il s'abandonne à l'enchantement. N'est-ce pas simplement un homme qui souhaite échapper à la trivialité d'un quotidien ennuyeux et vulgaire ?

Oui, je le crois. Il y a chez lui un ardent désir d'apprendre «les belles choses». À ce titre la scène où il tâche d'expliquer à sa femme et à sa servante les quelques découvertes qu'il a faites, (à savoir qu'il parle en prose et a appris comment former voyelles et consonnes) est d'une drôlerie merveilleuse et touchante. Il cherche à échapper à ce qui identifiera la bourgeoisie : l'utilitarisme.

Molière pose sur de Jourdain un regard tendre et il fait rire aux dépens de ceux qui partagent, en silence, son appétit d'appartenir au beau monde mais qui n'ont pas le courage de sa folie. C'est la force comique du Bourgeois, les scènes de comédie sont vraiment savoureuses et joyeuses. Elle sont à la fois universelles et incarnées dans une réalité sociale. En cela ne pensez-vous pas que le Bourgeois réunisse tous les ingrédients de la comédie de mœurs ?

L'acte trois est une grande pièce de famille comme le sont *L'Avare*, *Tartuffe* et *Le Malade imaginaire*. Le personnage de Jourdain, celui de Nicole, ainsi que les amoureux, apportent à la pièce une densité magnifique, opposant à Jourdain une réalité sociale qu'il voit sans arrêt interférer avec son entreprise. Le rire de Nicole ouvrant le troisième acte place le personnage au cœur de sa contradiction, tandis qu'il vient enfin de revêtir son habit d'homme de qualité.

Madame Jourdain, incarne le principe de réalité, et l'ensemble des personnages, un couple d'amoureux (Lucile et Cléonte), une marquise douteuse (Dorimène), des professeurs absurdes (maîtres d'armes, de philosophie...), un noble ruiné (Dorante), une servante pleine de bon sens (Nicole) alimentent cette comédie réaliste, pouvez-vous nous parler des autres personnages ?

Je ne cherche à en sacrifier aucun et me passionne pour chacun d'eux. Par exemple, *Dorante* : je ne le vois pas forcément comme un cynique abuseur. À la fin du XVIIème, quantité de nobles étaient ruinés, interdits de travailler, soumis à la cour, où ils achevaient de se ruiner par la volonté de Louis XIV; beaucoup cherchaient l'argent là où ils pouvaient. Dorante est amoureux de la Marquise Dorimène et veut lui assurer un train de cour. Il a besoin de Jourdain par amour pour cette femme.

Leur amitié à mon sens peut être belle, même si elle repose sur une dépendance financière. Il y a entre Dorante et Dorimène des moments d'un grand romantisme aristocratique, comme si soudain on était dans une comédie de cour, voire une tragédie. Il faut les prendre au sérieux tous les deux, afin de renforcer la relation avec Jourdain. Quant aux amoureux, ils ont une magnifique scène de dépit comme Molière aimait tant en écrire, et nous avons là comme un petit opéra parlé au cœur de la comédie-ballet, où le dépit des Maîtres s'enlace au dépit des valets.

Dans chacun des personnages on retrouve les ombres de grandes figures anciennes de Molière, Elmire dans Madame Jourdain (dans la scène où elle est courtisée par Dorante), Alceste dans Cléonte, dont l'entrée en scène tempétueuse rappelle l'Atrabilaire, Dorante a quelque chose de Dom Juan, etc.

Quand et comment avez-vous pensé à Pascal Rénéric, pour incarner le rôle de Jourdain ?

C'est mon ami Patrick Pineau qui m'en a parlé. Je connaissais Pascal pour l'avoir vu plusieurs fois jouer, notamment l'extraordinaire *Hamlet* de Vincent Macaigne. Nous avons ensemble travaillé une petite heure et cela m'a paru une évidence. Il a un sens comique naturellement poétique.

En choisissant la Comédie-ballet, vous convoquez tous les arts, pouvez-vous préciser l'importance de l'introduction de ce genre si particulier ?

Molière a mis du temps à mettre au point cette forme rigoureuse. La plupart du temps, avant celle-ci, musique et théâtre restaient presque extérieurs l'un à l'autre. Ici, la réunion des Arts est pleinement réalisée, tout en mettant en scène leur confrontation, la guerre même qui pouvait sévir entre les Arts dans la course aux subventions.

La première représentation du Bourgeois gentilhomme eut lieu en plein air. Fourvière renouera ainsi avec la forme initiale de l'œuvre dramatique ? Est-ce pour vous un atout ou une contrainte ?

C'est un atout. Une création en plein air est toujours une chance, un moment particulier, où l'air, la lumière, le ciel entrent en jeu...

Vous travaillez avec une équipe de (désormais) fidèles, Emmanuel Bourdieu, Éric Ruf, Christian Lacroix, comment s'est passée la rencontre ?

Cela fait six spectacles que nous travaillons ensemble ; c'est une équipe maintenant assez soudée. La rencontre s'est faite pour *Cyrano de Bergerac* à la Comédie-Française en 2006.

Propos recueillis par GM

Mise en scène **Denis Podalydès** ; Direction musicale **Christophe Coin** ; Scénographie **Éric Ruf** ; Costumes **Christian Lacroix** ; Lumières **Stéphanie Daniel** ; Maquillages et coiffures **Véronique Soulier-Nguyen** ; Collaboration artistique **Emmanuel Bourdieu** ; Chorégraphie **Kaori Ito** ; Assistant mise en scène **Laurent Podalydès** ; assistante scénographie **Delphine Sainte-Marie** ; assistant costumes **Jean-Philippe Pons** ; Construction des décors **Ateliers des Théâtres de la Ville de Luxembourg / art&0h - Benoît Probst** ; Confection des costumes **Ateliers du Théâtre de la Place (Liège)**.

Avec **Julien Campani**, *le Maître de musique et Dorante* ; **Isabelle Candelier**, *Madame Jourdain* ; **Manon Combes**, *Nicole* ; **Bénédicte Guilbert**, *Dorimène* ; **Manuel le Lièvre**, *le Maître d'armes et le Grand Mufti* ; **Francis Leplay**, *le Maître de philosophie* ; **Hermann Marchand**, *un laquais* ; **Leslie Menu**, *Lucile et le Garçon tailleur, danseuse* ; **Nicolas Orlando**, *un laquais* ; **Pascal Rénéric**, *Monsieur Jourdain* ; **Alexandre Steiger**, *le Maître tailleur et Covielle* ; **Thibault Vinçon**, *le Maître de danse et Cléonte* ; **Kaori Ito et Artemis Stavridi**, *danseuses* ; **Romain Champion, Cécile Granger, Marc Labonnette, Francisco Mañalich**, *chanteurs* ; et l'Ensemble Baroque de Limoges : **Nicolas Mazzoleni**, *violon* ; **Louis Creach**, *violon* ; **Christophe Coin**, *violoncelle* ; **Lola Soulier**, *hautbois* ; **François Guerrier**, *clavecin* ; **Maria Tecla Andreotti**, *flûte*.

Régie générale **Joël Lhopitalier** ; régie plateau **Éric Becdelièvre** et **Olivier Costard** ; régie lumières **Simon Rutten** ; chef habilleuse **Sylvie Tréhout** ; maquillage **Gwendoline Quiniou**.

Avec le concours des équipes techniques des Nuits de Fourvière.

Production : C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord

Coproduction : Les Nuits de Fourvière / Département du Rhône ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Théâtre de la Place / Liège ; Théâtre de Caen ; Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles ; Ensemble Baroque de Limoges / Fondation Laborie ; Maison de la Culture d'Amiens ; Châteauvallon CNCDC ; Printemps des Comédiens.

Avec le soutien de l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier Languedoc Roussillon.

Maquette de costume © Christian Lacroix

Maintiens tes lieux en / nouveaux jours
-jean

www.nuitsdefourviere.com | billetterie 04 72 32 00 00

LICENCES 136210-136211-136212-136213-136214-136215-136216-136217-136218-136219-136220-136221-136222-136223-136224-136225-136226-136227-136228-136229-136230-136231-136232-136233-136234-136235-136236-136237-136238-136239-136240-136241-136242-136243-136244-136245-136246-136247-136248-136249-136250-136251-136252-136253-136254-136255-136256-136257-136258-136259-136260-136261-136262-136263-136264-136265-136266-136267-136268-136269-136270-136271-136272-136273-136274-136275-136276-136277-136278-136279-136280-136281-136282-136283-136284-136285-136286-136287-136288-136289-136290-136291-136292-136293-136294-136295-136296-136297-136298-136299-136300-136301-136302-136303-136304-136305-136306-136307-136308-136309-136310-136311-136312-136313-136314-136315-136316-136317-136318-136319-136320-136321-136322-136323-136324-136325-136326-136327-136328-136329-136330-136331-136332-136333-136334-136335-136336-136337-136338-136339-136340-136341-136342-136343-136344-136345-136346-136347-136348-136349-136350-136351-136352-136353-136354-136355-136356-136357-136358-136359-136360-136361-136362-136363-136364-136365-136366-136367-136368-136369-136370-136371-136372-136373-136374-136375-136376-136377-136378-136379-136380-136381-136382-136383-136384-136385-136386-136387-136388-136389-136390-136391-136392-136393-136394-136395-136396-136397-136398-136399-136400-136401-136402-136403-136404-136405-136406-136407-136408-136409-136410-136411-136412-136413-136414-136415-136416-136417-136418-136419-136420-136421-136422-136423-136424-136425-136426-136427-136428-136429-136430-136431-136432-136433-136434-136435-136436-136437-136438-136439-136440-136441-136442-136443-136444-136445-136446-136447-136448-136449-136450-136451-136452-136453-136454-136455-136456-136457-136458-136459-136460-136461-136462-136463-136464-136465-136466-136467-136468-136469-136470-136471-136472-136473-136474-136475-136476-136477-136478-136479-136480-136481-136482-136483-136484-136485-136486-136487-136488-136489-136490-136491-136492-136493-136494-136495-136496-136497-136498-136499-136500-136501-136502-136503-136504-136505-136506-136507-136508-136509-136510-136511-136512-136513-136514-136515-136516-136517-136518-136519-136520-136521-136522-136523-136524-136525-136526-136527-136528-136529-136530-136531-136532-136533-136534-136535-136536-136537-136538-136539-136540-136541-136542-136543-136544-136545-136546-136547-136548-136549-136550-136551-136552-136553-136554-136555-136556-136557-136558-136559-136560-136561-136562-136563-136564-136565-136566-136567-136568-136569-136570-136571-136572-136573-136574-136575-136576-136577-136578-136579-136580-136581-136582-136583-136584-136585-136586-136587-136588-136589-136590-136591-136592-136593-136594-136595-136596-136597-136598-136599-136600-136601-136602-136603-136604-136605-136606-136607-136608-136609-136610-136611-136612-136613-136614-136615-136616-136617-136618-136619-136620-136621-136622-136623-136624-136625-136626-136627-136628-136629-136630-136631-136632-136633-136634-136635-136636-136637-136638-136639-136640-136641-136642-136643-136644-136645-136646-136647-136648-136649-136650-136651-136652-136653-136654-136655-136656-136657-136658-136659-136660-136661-136662-136663-136664-136665-136666-136667-136668-136669-136670-136671-136672-136673-136674-136675-136676-136677-136678-136679-136680-136681-136682-136683-136684-136685-136686-136687-136688-136689-136690-136691-136692-136693-136694-136695-136696-136697-136698-136699-136700-136701-136702-136703-136704-136705-136706-136707-136708-136709-136710-136711-136712-136713-136714-136715-136716-136717-136718-136719-136720-136721-136722-136723-136724-136725-136726-136727-136728-136729-136730-136731-136732-136733-136734-136735-136736-136737-136738-136739-136740-136741-136742-136743-136744-136745-136746-136747-136748-136749-136750-136751-136752-136753-136754-136755-136756-136757-136758-136759-136760-136761-136762-136763-136764-136765-136766-136767-136768-136769-136770-136771-136772-136773-136774-136775-136776-136777-136778-136779-136780-136781-136782-136783-136784-136785-136786-136787-136788-136789-136790-136791-136792-136793-136794-136795-136796-136797-136798-136799-136800-136801-136802-136803-136804-136805-136806-136807-136808-136809-136810-136811-136812-136813-136814-136815-136816-136817-136818-136819-136820-136821-136822-136823-136824-136825-136826-136827-136828-136829-136830-136831-136832-136833-136834-136835-136836-136837-136838-136839-136840-136841-136842-136843-136844-136845-136846-136847-136848-136849-136850-136851-136852-136853-136854-136855-136856-136857-136858-136859-136860-136861-136862-136863-136864-136865-136866-136867-136868-136869-136870-136871-136872-136873-136874-136875-136876-136877-136878-136879-136880-136881-136882-136883-136884-136885-136886-136887-136888-136889-136890-136891-136892-136893-136894-136895-136896-136897-136898-136899-136900-136901-136902-136903-136904-136905-136906-136907-136908-136909-136910-136911-136912-136913-136914-136915-136916-136917-136918-136919-136920-136921-136922-136923-136924-136925-136926-136927-136928-136929-136930-136931-136932-136933-136934-136935-136936-136937-136938-136939-136940-136941-136942-136943-136944-136945-136946-136947-136948-136949-136950-136951-136952-136953-136954-136955-136956-136957-136958-136959-136960-136961-136962-136963-136964-136965-136966-136967-136968-136969-136970-136971-136972-136973-136974-136975-136976-136977-136978-136979-136980-136981-136982-136983-136984-136985-136986-136987-136988-136989-136990-136991-136992-136993-136994-136995-136996-136997-136998-136999-137000