

Le Mariage de Figaro

Une comédie en cinq actes

de Beaumarchais, mise en scène
par Christophe Rauck (2008),

avec Laurent Stocker (Figaro),
Anne Kessler (Suzanne), Michel
Vuillermoz (le comte Almaviva),
Elsa Lepoivre (la comtesse),
Benjamin Jungers (Chérubin).

Captation réalisée par Don Kent,
coproduite par Arte France, Agat
Films & Cie.

2 h 50 min

Enregistrée à la Comédie-Française, cette version, orchestrée par le jeune metteur en scène Christophe Rauck, renoue avec la modernité du texte de Beaumarchais, où le pouvoir repose sur des faux-semblants, où la gaîté le dispute à l'insolence et où la sensualité troublante de Chérubin répond à la volonté du valet Figaro d'assouvir ses propres ambitions.

■ **ARTE**

MERCREDI 24 DÉCEMBRE, 21 h 00

Une folle journée

Lettres, lycée

Des dots arrachées et des cornes évitées, un procès, la révélation de ses vrais parents et, pour finir, un mariage. Figaro virevolte, noue et dénoue les intrigues, trompe et se fait tromper pour notre plus grand plaisir. La mise en scène de Christophe Rauck à la Comédie-Française est enlevée et imaginative, jouant sur l'espace et les artifices du théâtre. Loin d'une interprétation historique ou politique de cette pièce, la troupe du Français nous montre des rapports humains tendus, après parfois, mais toujours sur le mode de la fantaisie et de la gaité.

Le théâtre dans toutes ses dimensions

> **Dégager toutes les dimensions du théâtre présentes dans la mise en scène de Christophe Rauck. Prolonger la réflexion sur la notion d'espace au théâtre, en distinguant les différentes formes d'espace en jeu dans une représentation: lieu du théâtre, espace scénique et espace théâtral.**

• On recherchera la définition du mot *théâtre* dans un dictionnaire et on relèvera ses trois sens principaux: un texte littéraire, un lieu et un métier. On confrontera ensuite cette triple définition à l'émission, pour saisir la spécificité du genre théâtral.

– *Un texte classique.* La biographie de l'auteur lors de l'introduction de la pièce par Emmanuelle Gaume et son buste dans la Comédie-Française rappellent que le *Mariage de Figaro* est d'abord un grand classique de la littérature française.

– *Le métier de comédien.* À l'entracte, Laurent Stocker, le comédien qui interprète Figaro, nous entraîne dans les coulisses et nous dévoile les habitudes des comédiens. Trac, rituels, vie d'une troupe sont évoqués dans l'interview. On soulignera la continuité de la troupe depuis l'ordonnance du roi et la hiérarchie entre pensionnaires et sociétaires. On retrouvera l'ensemble de la troupe sur le site officiel de la Comédie-Française (voir « Pour en savoir plus »). Quelles sont les évolutions depuis Molière ou Beaumarchais ?

– *Le lieu.* On recherchera le plan de la Comédie-Française afin de suivre le trajet d'Emmanuelle Gaume de la place Colette à l'intérieur du théâtre, puis dans ses coulisses. On relèvera tous les indices qui renvoient à la Comédie-Française: les dimensions de la chambre qui correspondent à celles de la scène, le fauteuil de malade qui fait référence au *Malade imaginaire* (et qui se trouve dans le foyer du théâtre) et le plan du Français, que tient Figaro dans sa main au début de la pièce. La mise en scène, comme le texte de Beaumarchais, fait référence à ce célèbre théâtre, jouant sur l'illusion théâtrale: espace dramatique et espace scénique se confondent.

• Christophe Rauck ouvre *l'espace scénique* sur l'espace des spectateurs, rompant la séparation classique entre ces deux mondes. La loge qui donne directement sur la scène fait office de garde-robe, les comédiens partent de l'orchestre au lieu des coulisses, le procès se déroule à cheval sur la scène et l'orchestre. La salle entière devient le lieu de la représentation.

– *L'absence de réalisme.* On recensera les décors et objets présents sur scène. Les décors utilisent le procédé du trompe-l'œil: le lit ou le fauteuil sont, selon les actes, des objets réels ou des dessins sur des panneaux. La porte d'entrée est également un rideau qui descend ou remonte selon les besoins. L'espace scénique ne cherche pas à créer l'illusion du réel. On s'interrogera sur les effets de la méta-théatralité: pourquoi ne pas respecter l'illusion réaliste ?

– *La création d'un espace théâtral.* Le jeu sur l'artificialité du théâtre, déjà très présent dans le texte de Beaumarchais, est constant dans cette représentation. Figaro se présente lui-même comme un meneur d'intrigues, c'est lui le représentant de l'auteur dans la pièce. Tous les personnages doivent endosser un rôle pour le mariage, si bien que le comte finit par s'écrier: « Jouons-nous une comédie ? » (Acte IV, scène 7.) Les comédiens surjouent lorsqu'ils mentent pour bien faire comprendre qu'ils jouent la comédie. On assiste peu à peu à une vaste mise en abyme du théâtre. On analysera le procédé de l'exposition, toujours un peu artificiel, qui est poussé à son extrême ici puisque les personnages sont présentés sous la forme d'un tableau vivant. Figaro et Suzanne vont de l'un à l'autre en les désignant et en expliquant leur situation. De même, au début de l'acte IV, les comédiens exécutent une danse étrange qui figure la fête de mariage, mais aussi la valse des intrigues.

Le théâtre, contrairement aux autres genres littéraires, prend tout son sens dans la représentation, dans le jeu des comédiens et l'espace qu'ils créent par ce jeu. La salle, le lieu du théâtre, se transforme alors en un monde parallèle qui obéit à ses propres règles et qui est porteur de sens: l'espace théâtral.

Une histoire intemporelle

> **Alors que la plupart des mises en scène du *Mariage de Figaro* insistent sur le contenu politique de la pièce, son caractère préévolutionnaire, Christophe Rauck a voulu la sortir de son contexte historique pour en faire une comédie intemporelle. Confronter dans ce sens les costumes et les décors aux indications de Beaumarchais.**

• *Le contexte historique.* On cherchera tout ce qui, dans la pièce, est caractéristique de la société du XVIIIe siècle: le pouvoir de la noblesse, sa fonction judiciaire, le droit de cuissage, la censure, la condition féminine... On relèvera les

Rédaction Laurence Jung, professeur de lettres modernes

Crédits photos Max Hureau

Édition Anne Peeters

Maquette Annik Guéry

Ce dossier est en ligne sur le site de Télédoc.

www.cndp.fr/tice/teledoc/

éléments qui font référence au XVIIIe siècle dans les décors et les costumes. Quel est leur statut ?

• *L'analyse des costumes.* À quelle époque appartiennent-ils ? Que symbolisent-ils ? Leur analyse montre la volonté d'effacer l'appartenance à une époque précise : les costumes sont assez modernes ou hétéroclites, mélangeant les styles et les pays. L'Espagne dans laquelle est censée se dérouler l'histoire est présente comme un exotisme amusant : robes andalouses, danse macabre, taurromachie. Cette Espagne d'opérette est le lieu de la fantaisie. Les costumes du XVIIIe siècle sont, quant à eux, remisés dans la garde-robe ou suspendus au plafond. Comment interpréter ces robes accrochées au-dessus de la scène : présence suggérée du XVIIIe siècle ? Éloge du travestissement ? Symboles des multiples conquêtes du comte ?

• *Les décors.* Ils sont très éloignés des recommandations de Beaumarchais et n'indiquent rien sur l'époque ou le pays. Le parc lui-même, loin d'un jardin aménagé, orné de kiosques et de temples de jardin, est peuplé d'animaux sauvages empaillés, aussi bien posés au sol que suspendus, retournés, au plafond. Le décor symbolise inversion des rôles et retournement de situation, les procédés de la révélation des rapports humains dans la comédie.

Une réflexion légère sur les relations humaines

> *Christophe Rauck mène, à travers ses différentes mises en scène, une réflexion sur les rapports de domination. Mais on ne trouvera aucun didactisme dans cette interprétation du Mariage de Figaro, seulement des traits d'esprit. Analyser, si besoin à l'aide de schémas, la position des différents personnages dans des scènes clés.*

• *La dialectique du maître et du valet.* Le valet plus intelligent que le maître, qui ne s'est donné la peine que de naître, parvient à mener l'intrigue et à le duper. On analysera le jeu et la position des comédiens dans la scène 5 de l'acte III. Les célèbres répliques de Figaro sont lancées avec vivacité, sans insistance. La confrontation avec le comte est épurée : les deux personnages se font face devant le rideau. Pendant toute la scène, le spectateur les voit de profil, dans une position conflictuelle et à égalité. Le comte, guindé dans son honneur, est ridicule sans être caricatural. Il a l'esprit lent, sans éclat, tout le contraire du séillant et vif Figaro.

• *Les femmes.* Mais celles qui l'emportent dans la ruse, ce sont les femmes, alliées contre le pouvoir et la jalousie des hommes. La comtesse, allongée à terre, lorsqu'elle croit être découverte par son mari (acte II, scène 19), illustre l'injustice de sa condition : contrainte à la fidélité par un mari libertin, elle est humiliée au sens littéral. Dans le dernier acte, les deux époux s'assoient sur des chevaux de manège qui montent et descendent, illustrant les hauts et les bas du couple et la position dominante du comte. Mais alors qu'il se croit maître de la situation, il ignore que c'est la comtesse qu'il courtise et non Suzanne.

• *Le travestissement.* On relèvera tous les déguisements et travestissements dans cette pièce et on s'interrogera sur la signification de ces changements d'identités. Les personnages cherchent leur identité en prenant celle d'un autre. Le quiproquo a une fonction comique, mais aussi symbolique : la comtesse regagne son mari en se faisant passer pour Suzanne et Suzanne se préserve en devenant la comtesse. C'est en jouant la comédie que l'on est soi-même.

• *La révélation nocturne de la vérité des rapports humains.* Le dernier acte est celui du travestissement et du dévoilement. Dans une atmosphère féérique, brumeuse, apparaît paradoxalement la vérité des êtres. Cette pièce nous parle encore aujourd'hui parce qu'elle nous interroge sur notre identité et notre relation aux autres, et cela avec les procédés traditionnels de la comédie : quiproquo, travestissement et retournements de situation.

« Ce qui m'a séduit, c'est surtout la modernité de la pièce. La pièce peut être vue comme une fresque qui entremêle plusieurs histoires et qui dépeint un groupe social dans toute sa complexité. J'ai été, avant tout, séduit par l'ambiguïté, l'ambivalence des rapports humains et la part d'ombre des personnages. Beaumarchais nous interroge autant sur les relations sociales que sur les rapports plus intimes, les relations de couple notamment. Ce qui est dit dans *Le Mariage*, à travers la langue qu'utilise Beaumarchais, est autrement plus profond qu'un étendard politique, et l'on retrouve chez lui une observation quasi clinique des rapports humains et sociaux. Il est vrai que la pièce présente avant tout l'apparence d'une folle journée où s'entrecroisent des situations, des sentiments et des personnages dans une certaine virtuosité. Sous cette légèreté, sous cette langue brillante, se dissimulent une âpreté et une complexité qui ouvrent d'autres perspectives. »

**Christophe Rauck.
Extrait du programme
de la Comédie-Française**

Pour en savoir plus

• « L'espace théâtral », *TDC*, n° 780, 15 septembre 1999.

<http://www.sceren.fr/revueTDC/som780.asp>

• Le site officiel de la Comédie-Française.

<http://www.comedie-francaise.fr/>

Costumes de théâtre

Fiche de travail

Qu'attendent les élèves lorsqu'ils vont au théâtre ? Des décors et des costumes qui les fassent rêver. En partant de ce désir légitime, on les conduira à une réflexion plus approfondie sur les choix de mise en scène. Le costume renvoie non seulement à une époque, à une culture ou à un groupe social mais aussi à une symbolique qui nous éclaire sur le sens de la pièce.

Les costumes du *Mariage de Figaro*

Comparez les costumes indiqués par Beaumarchais dans « Caractères et habillements » (qui suit la préface au texte de la pièce) et ceux de la mise en scène de Christophe Rauck. Quels sont ceux qui sont conformes aux vœux de l'auteur ? Quels changements ont été opérés ?

Rassemblez vos observations dans le tableau ci-dessous.

Costumes de...	Époque	Pays	Symbolique	Dans les indications de Beaumarchais
Figaro (actes I à III)				
Figaro (actes IV et V)				
Suzanne (actes I à III)				
Suzanne (acte IV)				
Suzanne (acte V)				

Analyse de deux costumes

À quel moment de la pièce correspondent les costumes de Suzanne et de Figaro dessinés par la costumière de la pièce Marion Legrand ? Vous indiquerez à quoi renvoient les différents éléments du costume et quels sens ces costumes donnent à la pièce et aux personnages.

Sujet d'invention

Vous traiterez l'un des deux sujets au choix :

- Imaginez sous la forme d'un dialogue théâtral la discussion entre le metteur en scène et la costumière au sujet des costumes de Suzanne et de Figaro. Christophe Rauck donnera des consignes à la costumière sur l'exécution des costumes et justifiera ses choix.
- Proposez à votre tour des costumes pour Figaro et Suzanne. Vous les décrierez avec précision et justifierez vos choix.