

ARLEQUIN, VALET DE DEUX MAITRES

Carlo Goldoni

1 > 6ème

11 > 15.01.2022
CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LLN

Un hommage
joyeux, éner-
gique et virtuose
à la Commedia
dell'Arte!

PISTES PÉDAGOGIQUES

Pour vos élèves et vous, le simple fait d'assister à la représentation, d'y prendre un minimum de plaisir ou de rebondir sur la représentation pour tenir en classe un échange sur les enjeux et les thématiques du spectacle peut évidemment suffire à rencontrer vos objectifs. Il est essentiel à nos yeux que la rencontre avec une oeuvre culturelle reste avant tout un plaisir, et encore plus par les temps anxieux actuels.

Se retrouver, ensemble, face à un spectacle vivant !

La vie est déjà compliquée quand on a un maitre... mais alors deux!
Pour Arlequin, petit homme analphabète, pauvre et affamé, servir deux maitres à la fois est un défi à relever. Mais y'a pas à dire, ça rapporte plus! Alors, l'ingénu autant qu'ingénieux valet s'invente un clone, bouleverse les amours de ses maitres, vole, virevolte, reçoit double ration de coups de bâton, d'insultes et... triomphe à la fin.

Baucoup de choses nous parlent encore aujourd'hui. Évidemment, le langage n'est plus le même, les codes sont différents, mais les rapports de force entre les patrons et les serviteurs, les rapports amoureux, les tensions entre père et fils ou père et fille sont encore tout à fait à l'ordre du jour. Peut-être pas exactement dans la même teneur, mais encore aujourd'hui, ce sont des choses que l'on vit et que l'on connaît. - Luca Franceschi

Traduction : Luca Franceschi - Avec Marwane El Boubsi, Soufian El Boubsi, Thierry Janssen, Jeanne Kacenenbogen, Othmane Moumen, Jérémie Pétrus, Pierre Poucet, Yentl Rousseau-Piot et Sherine Seyad - Sous le regard de Michel Kacenenbogen - Scénographie et masques : Stefano Perocco - Costumes : Lionel Lesire - Lumière : Laurent Kaye - Musique originale : Pascal Charpentier - Assistanat à la mise en scène : Mirabelle Santkin - Régie : Sam Seraille et Giovanni Spada

Une production du Théâtre Le Public.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge via Belga Films Fund et de la Communauté française.

Une collaboration avec le Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve - www.poleculturel.be

Pour ce premier spectacle de l'année 2022, nous vous proposons un nouveau type de dossier pédagogique. Nous l'espérons pensé au plus près de vos pratiques, il est composé d'une seule séquence pour exploiter le spectacle avec les élèves tout en restant dans le cadre d'une période de 50 min.¹ La séquence développée ci-après est proposée comme introductive au spectacle. Les élèves s'en emparent avant d'être spectateur·rices. Ce document renvoie également à des activités ciblées de notre outil pédagogique : *Accompagner les premières sorties au théâtre*.²

La dernière page est reproductible pour les élèves. Elle pourrait être la trace des réflexions menées pendant l'activité par les élèves, prise de notes libre autour du personnage d'Arlequin.

Une représentation théâtrale porte en elle l'essence du théâtre, lieu de représentation mêlant le degré le plus fort de réalité (la présence sur scène) et le mensonge (rappel d'un ailleurs reconstruit ou pleinement imaginaire). Cette particularité donne au théâtre l'occasion, dès l'origine de montrer les aspects les plus importants de la condition humaine et de permettre au public de les vivre le temps de la représentation, en communion avec les comédien·nes.³ Chaque spectacle exploite à sa manière cette force du théâtre, parfois de manière subtile et légère, derrière l'apparence du pur divertissement. C'est le cas pour ce spectacle *Arlequin, valet de deux maîtres*. Il est une bonne porte d'entrée vers le monde du théâtre, divertissant et comique, de grands thèmes humains sont malgré tout présents : l'amour, le rapport de classe, les conflits générationnels, la manigance, l'appât de l'argent... Ce spectacle s'ancre aussi d'une façon assez lisible dans une histoire du théâtre, ses origines et racines. La Commedia dell'Arte ayant influencé le spectacle depuis des siècles. Cette séquence a pour objectif essentiel de montrer que le théâtre n'est pas né de rien, mais provient d'une longue tradition, en faisant découvrir le genre spécifique de La Commedia dell'Arte.

Constituer de petits groupes (4-5). Demander aux élèves ce qu'ils savent de la Commedia dell'Arte ou du moins ce que leur suggère cette appellation. Pendant quelques minutes les élèves discutent en groupe de ce que leur évoque cette notion, ce qu'ils pensent savoir ou déduire. Ce moment de discussion se fait sans outil de recherche. S'en suit une première mise en commun pour observer si certains aspects éclosent déjà des représentations des jeunes.

Quels sont les éléments qui s'en dégagent ?

Les aspects essentiels de la Commedia dell'Arte sont brièvement décrits ci-après⁴, à dispatcher par groupe pour des recherches succinctes, en vue d'en faire un rapide compte rendu à la classe. Inciter les élèves à en garder une trace écrite, autour d'Arlequin. Il ne s'agit pas d'approfondir chaque sujet, mais d'acquérir quelques repères, de se familiariser avec le genre de la Commedia dell'Arte.⁵

Notion de théâtre professionnel

Commedia Dell'Arte signifie : Théâtre professionnel. Les comédiens de l'art gagnent leur vie à jouer la comédie. Ils font payer les spectateurs. Et, si on les engage pour se produire dans une maison particulière (palais, château), il faut les rémunérer.

Ce sont les « hommes de l'art » (comme on le dit d'un plombier ou d'un électricien compétent) capables de représenter tragédies, comédies, tragi-comédies, pastorales, drames à l'espagnole et bien sûr, farces. Ils deviendront finalement immortels grâce à la Comédie des Masques.

En 1545, en Italie, ont lieu les premières tentatives de constitution de troupes professionnelles. Elles sont vite opérationnelles et capables, plus encore que leurs homologues européennes, de jouer tout ce que le public désire : du théâtre savant à la farce. C'est grâce à celle-ci que ces troupes se feront remarquer partout : en Espagne, en Allemagne, et surtout en France. À tel point que le terme de Commedia dell'Arte, de général (théâtre professionnel), en vient à désigner exclusivement le jeu masqué, improvisé, à personnages fixes, volubile et acrobatique.

Personnages-types caricaturant la société

Les personnages sont des types populaires, originaires des toutes les régions d'Italie. Avec leurs accents, leurs tics, leur psychologie fixée une fois pour toutes. Et des femmes sont sur scène ! L'Italie devance là tous les pays d'Europe. La composition d'une troupe de comédie des masques est généralement composée de : au moins deux zanni (valets), dont Arlequin - deux vieillards, Pantalon et le Docteur - deux amoureux - une soubrette - un capitaine d'armée.

¹ Dans le souci de répondre à vos attentes et réalités de professeurs, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce type de document ou à nous suggérer toute amélioration à prendre en compte pour les spectacles à venir, afin que vous puissiez exploiter au mieux la sortie théâtrale en classe.

² L'intégralité de cet outil est téléchargeable sur notre site web. Nous pouvons également vous l'envoyer dans sa version imprimée sur simple demande.

³ Dekoninck Emmanuel *Pourquoi le théâtre ?* Ecce Homo Editions, s.d.

⁴ essentiellement issus de *Histoire du théâtre dessinée*, André Degaine - 1993

⁵ Pour les élèves souhaitant aller plus loin dans l'exploration du genre, leur conseiller la vidéo d'un vulgarisateur - La Commedia dell'Arte, de Machiavel à Kaamelott en passant par De Funès : **vidéo**

Création collective - canevas

Pour la comédie des Masques, on « fait son texte », face au public, sur un thème réglé d'avance : le scénario. Il s'agit donc de la création collective de comédiens habitués à jouer ensemble. Mais le scénario est l'oeuvre d'un auteur (souvent, bien sûr, un acteur de la troupe) parfaitement inconnu du public et des gens de lettres. Les improvisateurs sont cultivés : ils possèdent en tête de multiples tirades, répliques-chocs, sentences à succès... qu'ils « serviront », ou non, selon les réactions du public. Ils usent de lazzi, des effets burlesques, trouvailles qui font rebondir l'action, morceaux de bravoure en marge du scénario, gag.

Parfois le thème en est d'une merveilleuse efficacité dans sa simplicité. Et souvent, le scénario n'est qu'un prétexte à la truculence la plus Rabelaisienne (plaisanteries scatologiques, attitudes obscènes), truculence qui ravissait les gens du meilleur monde, y compris les reines de France ! Carlo Goldoni mettra fin à ses obscénités. Dans une lettre aux acteurs en avant-propos d'*Arlequin, Valet de deux maîtres*, il les enjoint de ne pas tomber dans la vulgarité pendant leurs improvisations.

Comédie de masques

Le masque complète le costume pour caractériser le personnage. À leur masque, on reconnaît les personnages. C'est en fait un demi-masque, stylisé, en cuir, qui cache le haut des visages. On peut parler, non grimacer. Tout le jeu est donc reporté sur le corps.

Carlo Goldoni (1707-1793)

Auteur dramatique-né, dès 1745, il a trouvé sa voie : la comédie. Il va la rénover. Il la purifie des lazzi obscènes, des grossiers écarts de langage, il fait de l'intrigue une mécanique bien réglée. Il rédige entièrement ses dialogues sans laisser de blancs pour les fameuses improvisations devenues conventionnelles. A l'époque d'Arlequin, Valet de deux maîtres, les artistes sont encore masqués, et on y retrouve les personnages-types. L'héritage de la comédie des masques se ressent pleinement, mais progressivement son théâtre évoluera vers la comédie de moeurs.

Entendre [le ressenti des élèves](#).

Est-ce que ces éléments découverts me donnent envie d'aller découvrir le spectacle, à quoi m'attendre maintenant ?

Un Arlequin masqué par temps de Corona, est-ce un choix audacieux ?

Avant de lire la réponse de Luca Franceschi, demander aux élèves de [comparer le masque covid et les masques de scène de Commedia](#).

Luca Franceschi : C'est une étrange question parce que le masque que le Corona nous impose est l'antithèse du masque de la Commedia. C'est un masque qui nous muselle et qui enlève presque complètement l'expression de notre visage. Ce masque nous couvre la bouche et surtout, il nous empêche de parler correctement, il nous empêche, entre autres, de faire entendre ce que nous avons à dire. Alors que le masque de la commedia, c'est le contraire, il met en évidence les expressions du visage en faisant ressortir les yeux qui sont l'âme de notre expression et surtout en nous libérant la bouche en nous permettant de faire passer les messages que nous avons à faire passer.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez exploiter un peu plus votre sortie théâtrale, voici, au regard du spectacle, quelques renvois choisis vers l'outil pédagogique - **Accompagner les premières sorties au théâtre**.

[Avant le spectacle](#)

Distinguer tragédie et comédie - Activité 1 de la fiche *Racines*

[Après le spectacle](#)

Partager un secret - Activité 4 de la fiche *Être public*

Être pris à partie - Activité 5 de la fiche *Être public*

Se construire des critères de jugement - Activité 2 de la fiche *Le Jeu*

Réaliser un tableau - Activité 2 de la fiche *Le Corps*

Composer un « portrait de famille des personnages » - Activité 3 de la fiche *Le Corps*

Sortie théâtrale
ARLEQUIN, VALET DE DEUX MAITRES

Carlo Goldoni
- Janvier 2022 -

