

nest

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

RÊVES D'OCCIDENT

nest-theatre.fr

CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est
direction Jean Boillot

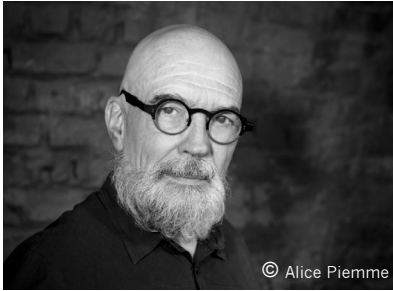
RÊVES D'OCCIDENT

CRÉATION 2018

production NEST - Centre dramatique national transfrontalier Thionville Grand Est

le texte

L'AUTEUR : JEAN-MARIE PIEMME

© Alice Piemme

Né en Wallonie, Jean-Marie Piemme a suivi des études de littérature à l'université de Liège et de théâtre à l'Institut d'études théâtrales de Paris. De 1983 à 1988, il rejoint l'équipe de Gérard Mortier à l'Opéra national de Belgique. En 1986, il écrit sa première pièce ***Neige en décembre***. Suivront une quarantaine de pièces jouées en Belgique et à l'étranger. La revue « **Alternatives théâtrales** » lui a consacré son numéro 75 (décembre 2002) ainsi qu'un hors-série « **Voyages dans ma cuisine** » (2008) constitué d'entretiens sur son théâtre. Les Editions Aden ont publié ***Sputnik***, un récit autobiographique, et ***Rien d'officiel***, cinq récits sur le monde d'aujourd'hui conçus à partir de grandes figures shakespeariennes.

L'HISTOIRE

Prospero, plongé dans ses recherches sur le corps humain, néglige le gouvernement. Le voici chassé de son duché de Milan, avec Miranda sa fille de 8 ans, et Ariel, ami et factotum. Soudain surgit une île inconnue, peuplée d'étranges habitants. Pour Prospero, c'est l'occasion de réaliser son grand rêve : édifier une grande ville, parangon du progrès pour tous : elle s'appellera Prosperia...

LE TEXTE EST UNE COMMANDE D'ÉDCRITURE DE JEAN BOILLOT À JEAN MARIE PIEMME

« J'ai toujours aimé la fable merveilleuse de *La Tempête*, pour sa dimension métaphorique du dialogue Nord/Sud, pour la description des rapports parents-enfants et pour la place donnée à la musique, complice des illusions de Prospero. J'ai proposé à Jean-Marie de réécrire la pièce pour 6 acteurs et un ensemble musical [...] : *Rêves d'Occident* est un conte théâtral qui concentre 5 siècles de progrès (des 1ères dissections jusqu'à l'homme augmenté). Prospero n'est plus un magicien mais un homme de sciences et de techniques incarnant le rêve prométhéen occidental, en quête de la maîtrise de l'Homme et de la Nature pour le bien de l'Humanité. »

Jean Boillot

« Dans *Rêves d'Occident*, j'ai voulu reprendre la question de l'utopie par un autre versant que le versant politique. Le rêve d'un autre corps, le rêve d'une ville à édifier là où il n'y aurait rien, le rêve d'un déploiement technologique font voir l'utopie du savoir quand elle caracole au bord du précipice. Sachant toutefois, -espérant-, avec Hölderlin que « là où il y a danger, croît aussi ce qui sauve ».

Jean-Marie Piemme

LES PERSONNAGES

« La pièce couvre une dizaine d'années, et se recentre sur quelques personnages : **Prospero** est homme de savoir et de pouvoir. Il doit fuir son duché de Milan car ses recherches sur les secrets de la Vie, ont monté l'Église et le peuple contre lui. **Ariel**, factotum et ami de toujours, est précepteur de sa fille et clown occasionnel. Quand, sur le bateau qui s'éloigne de Milan, l'espoir disparaît, il souffle à Prospero l'idée de faire bénéficier de ses connaissances et de ses rêves les habitants d'une île qui se présente à eux. Mais l'ami, bientôt méprisé par l'ami, devra le trahir.

Miranda a 6 ans au début de la pièce. Elle grandira et se transformera en même temps que l'île et ses habitants. Fière de son père, puis rebelle à son pouvoir, elle aussi le quittera. **Sycorax** (que Piemme fait revivre) est shaman de l'île et interprète les manifestations du Grand Souffle dans les arbres. Quand débarquent ces « forces nouvelles » conformément à une prédiction, elle invite son peuple à embrasser ce nouveau destin.

Amante et collaboratrice de Prospero, elle mettra du temps à réaliser la domination à l'œuvre. Son fils, **Caliban**, lui, l'a compris plus rapidement. Il rentrera dans la résistance et se radicalisera pour chasser Prospero.

Une tempête éclate au milieu de la pièce, provoquant le naufrage d'un navire sur lequel se trouvait **Xénia**, belle naufragée dont tombe amoureuse Miranda. Prospero pourrait profiter de cette rencontre providentielle avec cette jeune et riche héritière pour son nouveau rêve (un centre de recherche pour l'éternité). Mais son projet de vengeance contre **Antonio**, son frère haï, lui-même naufragé du même bateau, va l'aveugler de nouveau. »

Jean Boillot

la mise en scène

LE METTEUR EN SCÈNE : JEAN BOILLOT

Jean Boillot est né en 1970, à Rennes. Il étudie la musique et plus particulièrement la harpe. A 18 ans, il choisit le théâtre. Il fait ses études d'acteur à l'Atelier du Théâtre de la Criée (Marseille), à la London Academy of Music and Dramatic Art (Grande Bretagne), puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (Paris – promotion 1996). Il étudie la mise en scène à Bruxelles, Saint-Pétersbourg et Berlin.

En mai 2009, il est nommé à la direction du NEST - Centre Dramatique National de Thionville-Lorraine, où il a pris ses fonctions en janvier 2010. Entre 2012 et 2016, il signe, entre autre, la mise en scène de **Mère Courage et ses enfants** de B.Brecht, **Théo ou Le temps neuf** de Robert Pinget, ainsi que l'opéra-paysage **Rivière Song** (avec le compositeur Eryck Abecassis) qui ouvre la Fête de la musique de la Ville de Thionville le 21 juin 2013. En 2015 et 2016, Jean Boillot travaille sur un cycle autour du théâtre de Labiche : **Les Animals** qui enchaîne deux courtes pièces, *La dame au petit chien* et *Un mouton à l'entresol*, puis *La fille bien gardée* et *Maman Saboulex*, réunies sous le titre, **La bonne éducation**.

LA COLLABORATION AVEC JEAN-MARIE PIEMME

« J'ai entamé ma conversation avec Jean-Marie Piemme il y a 25 ans. Nous avons en commun le goût pour une écriture elliptique, faite d'intensités et d'éclats ; pour un théâtre qui n'a pas l'ambition de changer le monde mais d'en développer ses possibles, et qui trouve son achèvement dans l'imaginaire et l'intimité des spectateurs ; un théâtre mélangé et joueur, qui allie texte, corps, image et musique. De notre dialogue sont sortis quelques spectacles, dont *Le sang des amis* ou *La Vie trépidante de Laura Wilson*. Aujourd'hui, Jean-Marie Piemme est artiste associé au NEST-CDN transfrontalier de Thionville Grand Est, ainsi que les acteurs Isabelle Ronayette, Régis Laroche et Philippe Lardaud qui font partie de l'aventure. C'est dans ce cadre que je lui ai commandé une réécriture de *La Tempête de Shakespeare*. »

Jean Boillot

LES CHOIX DE MISE EN SCÈNE

L'IMPORTANCE DE LA MUSIQUE, Y COMPRIS CELLE DE LA LANGUE

Pour cette mise en scène, Jean Boillot souhaite « poursuivre un dialogue entre le théâtre et la musique : pas « d'instrumentalisation » de l'un par l'autre, mais un collage joueur d'une représentation et d'un concert [...] »

La collaboration avec le compositeur Jonathan Pontier permet « une écriture joueuse des oppositions esthétiques de la pièce (musique occidentale et musique insulaire à dominante rythmique) ». Seront mis à contribution « des percussions et les voix de tous les interprètes, acteurs et musiciens. » [...] Les insulaires seront donc (comme) des musiciens, entre la voix parlée et la voix chantée.» **Jean Boillot**

LA SCÉNOGRAPHIE

© Arthur Pequin

« Agrandir l'espace de la représentation.

Notre travail sera un hommage à l'opéra du XVIII ou XIXème, avec ses conventions antiréalistes, ses maquillages outrés. Avec la scénographe Laurence Villerot, nous souhaitons partir d'une scénographie qui évoque le théâtre à l'italienne : sa frontalité, ses jeux sur la perspective, sa technique dite « à l'italienne », ses fermes et toiles peintes qui représenteront les différents espaces de la fable, de manière simplifiée et organisés en perspective, sa fosse d'orchestre, avec pupitres et instruments, et son rideau rouge. Une architecture qui ne soit pas tout à fait terminée, comme si elle avait été construite rapidement. Ce lieu matrice pourra héberger d'autres espaces, non visibles de la salle, mais révélés grâce à des images captées par des caméras de surveillance et projetées. La caméra permettra de travailler sur des jeux d'échelle : le théâtre présente des plans lointains organisés grâce à un point de fuite, la caméra rapproche à l'extrême, montrant ce qui se passe derrière les décors, dessous les maquillages...»

Jean Boillot

l'équipe artistique

MUSIQUE

Collaboration avec l'ensemble musical **Ars Nova**, dirigé par Jean-Michaël Lavoie

Direction musicale, Jean-Yves Aizic (Ars Nova)

Compositeur : Jonathan Pontier

Géraldine Keller : soprano

Lucie Delmas et Mathilde Dambricourt : percussionnistes

LES ACTEURS

Isabelle Ronayette : Sycorax

Philippe Lardaud : Ariel

Régis Laroche : Prospero

Cyrielle Rayet : Miranda

Axel Mandron : Caliban

Nikita Faulon : Xénia

Géraldine Keller : Liane

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Laurence Villerot : scénographe

Pauline Pô : costumière

Construction et décors : ateliers du Nest

RÉGIE SON (EN ALTERNANCE)

Stéphane Faerber

Perceval Sanchez

CRÉATION VIDÉO

Olivier Irthum

Emilie Salquèbre

CRÉATION LUMIÈRE

Ivan Mathis

Le dossier de production est disponible sur simple demande au Nest pour des informations plus précises et détaillées sur les membres de l'équipe artistique.

avec les élèves

- › **PUBLIC CIBLÉ** tous niveaux et toutes séries de lycée
- › **DURÉE DE LA PIÈCE** 2h30

MATIÈRES / PROGRAMMES

- › **PHILOSOPHIE** : la politique (la société, la justice et le droit), la morale (la liberté, le bonheur) ; progrès technique et progrès moral ; le transhumanisme ; savoir et pouvoir ; nature et culture...
- › **FRANÇAIS** : objet d'étude « théâtre, texte et représentation » ; littérature d'idées : le thème de l'utopie ; la science ; le sauvage et le civilisé ; les relations parents/enfants ; les réécritures...
- › **HUMANITÉS, LITTÉRATURE, PHILOSOPHIE** : représenter le monde : le thème de l'utopie
- › **HISTOIRE** : colonisation et décolonisation
- › **HISTOIRE DES ARTS, ARTS PLASTIQUES** : scénographier l'art : la scénographie du spectacle ; le rôle de la vidéo, de la lumière, du son... ; arts et émancipation : s'émanciper d'un modèle : la pièce de Shakespeare et s'émanciper d'un pouvoir (politique, parental...)
- › **HISTOIRE DES ARTS** : patrimoine, représentation et mémoire du travail : le travail à l'usine ; la grève. Art et émancipation : théâtre et politique
- › **OPTION / ATELIER THÉÂTRE** : mise en scène, scénographie, lumières ; l'espace théâtral ; le jeu de l'acteur : la spécificité du monologue la mise en scène, le jeu des acteurs, la musique théâtral
- › **OPTION/ATELIER THÉÂTRE** : la mise en scène, le jeu des acteurs, la musique
- › **OPTION MUSIQUE** : la place du musicien sur scène, les chants

PISTES DE TRAVAIL

› **LE SENS DU TITRE** : avant la représentation : quel horizon d'attente est créé par le titre ? à mettre en perspective avec le sens qu'on peut donner au titre après la représentation

› **TRAVAUX DE RECHERCHES / CLASSE INVERSÉE** : *La Tempête* de Shakespeare (argument, personnages...), l'utopie, le transhumanisme...

› ANALYSE THÉMATIQUE / MISE EN PERSPECTIVE AVEC D'AUTRES OEUVRES

- **Le motif de l'île**, comme lieu exotique mais aussi lieu clos de l'expérimentation, de l'utopie, à rapprocher avec L'île des esclaves ou La Colonie, de Marivaux
- **La recherche scientifique**, la dimension prométhéenne et le thème de l'invention qui échappe à son créateur, à rapprocher de Frankenstein de Mary Shelley, de Docteur Jekyll et Mister Hyde, de la série des Terminator, Matrix, etc...
- **L'utopie politique**, à rapprocher de Thomas More, Rabelais (l'abbaye de Thélème), Les Villes invisibles d'Italo Calvino...
- **Les dystopies** : politique, économie et technologie, à rapprocher de la série Black Mirror
- **La dénonciation du colonialisme**, à rapprocher du discours de vieux tahitien dans le Supplément au voyage de Bougainville de Diderot, mais aussi des textes de Césaire, Senghor, ou de films comme Avatar de J. Cameron...

› ANALYSE DE LA MISE EN SCÈNE ET DE LA SCÉNOGRAPHIE

- **Analyse des décors** (schéma, évolution, valeur symbolique...)
- **Analyse des costumes**
- **Rôle de la vidéo**

› TRAVAUX D'ÉCRITURE / EXERCICES VERS LA DISSERTATION

- En quoi peut-on dire que *Rêves d'Occident* est une pièce à la fois « divertissante » (au sens noble du terme) et « engagée » ?
- Qu'apporte la représentation de la pièce par rapport à sa simple lecture ?
- « Jusqu'où pouvons-nous aller dans la maîtrise du monde sans que cette maîtrise se retourne contre nous » (Jean-Marie Piemme) ?

› TRAVAUX D'ÉCRITURE / INVENTION / ÉCRITS D'APPROPRIATION

- Pour le journal /le site / le blog / le compte facebook-twitter du lycée, rédigez un article après la représentation de la pièce.
- Imaginez votre lycée dans 100 ans : décrivez une utopie, ou une dystopie, ou, mieux encore, une utopie qui devient dystopique
- Après *Rêves d'occident*, inspiré de *La Tempête* de Shakespeare, réécrivez à votre tour la pièce : dans « *Rêves de Terriens* », un engin spatial venu de la Terre atterrit sur une planète inconnue...
- Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) Shakespeare réagit à la pièce de Jean-Marie Piemme...

› CRÉATION / ARTS PLASTIQUES

- Créez l'affiche de la pièce sous forme papier ou numérique
- Proposez 2 illustrations de l'île de *Rêves d'Occident*, avant l'arrivée de Prospéro et après la création de *Prospéria*

conception

Edith Brighi

professeur-relais missionnée par la DRAC

Loréna Jarosz

chargée des relations avec les Publics et la Jeunesse du NEST

contact

Loréna Jarosz

lorenajarosz@nest-theatre.fr | 03.82.54.70.46