

3 X RICHARD

dossier pédagogique

création 2023

conception
aline reviraud

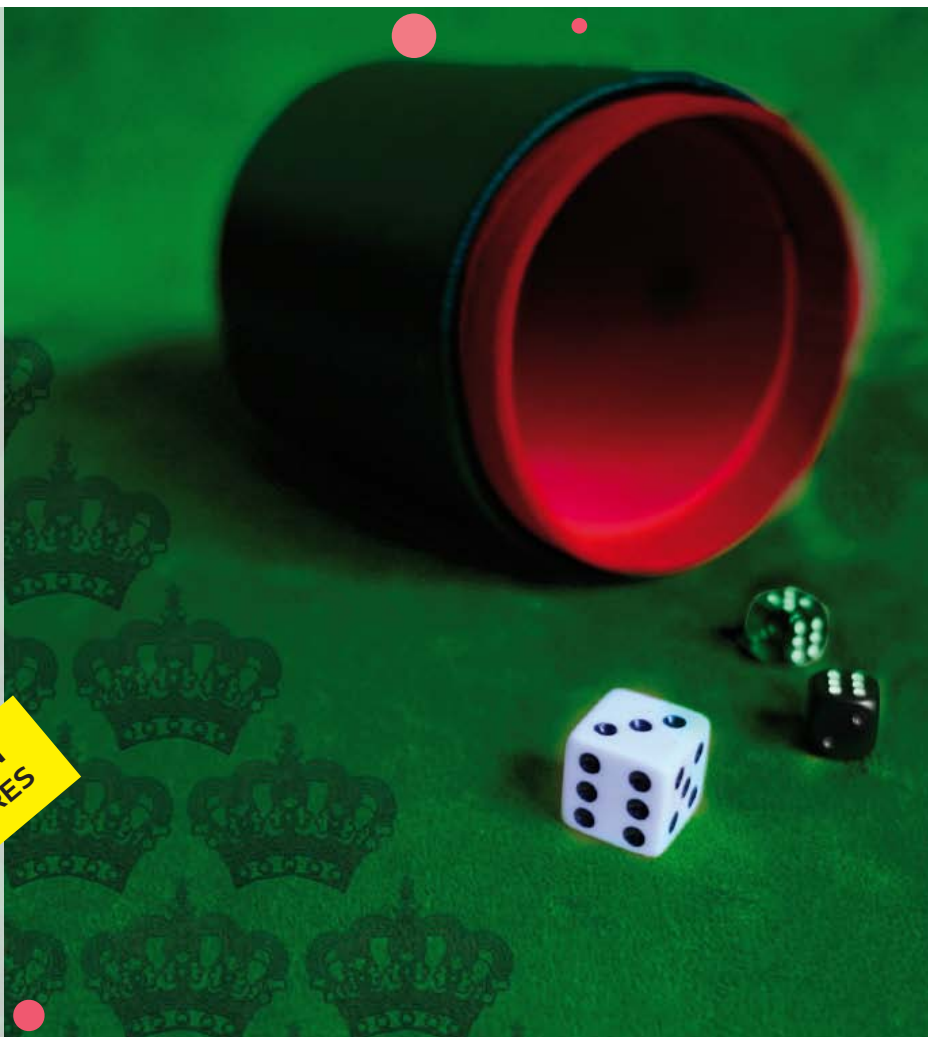
texte
william shakespeare

traduction
jean-michel déprats

avec
anthony devaux
léonard lesage

costumes
julie lardrot

EXCLUSIVEMENT À DESTINATION
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

production
Côté Cour Scène conventionnée d'intérêt national Art,
enfance, jeunesse, avec IDEM Collectif

financement
Région Bourgogne-Franche-Comté

Un dossier réalisé avec les enseignantes complices Carole
Vidal-Rosset et Gaëlle Cabau

SOMMAIRE

sommaire & calendrier	2
déposez, déposez votre fardeau d'honneur note d'intention	3
richard III & lady anne face-à-face deux énigmes	4
extrait du texte	5
équipe artistique	6
IDEM collectif	7

CALENDRIER

répétitions

5-14 juin 2023, lycée Montchapet, Dijon

17-24 novembre 2023, lycée Montchapet, Dijon

création

24 novembre 2023, lycée professionnel Tristan Bernard, Besançon

représentations

novembre 2023-janvier 2024

20 représentations en établissements scolaires, Franche-Comté dont :

28 novembre lycée Victor Considérant, Salins-Les-Bains (39)

29 novembre lycée Pasteur Mont-Roland, Dole (39)

30 novembre lycée Sainte Bénigne, Pontarlier (25)

5 décembre lycée professionnel Jouffroy d'Abbans, Baume-Les-Dames (25)

5 décembre Maison Familiale Rurale, Vercel (25)

6 décembre lycée Victor Bérard, Morez (39)

7 décembre Etablissement Régional Adapté La Moraine, Crotenay (39)

7 décembre Lycée Agricole et Agroalimentaire Edgar Faure, Montmorot (39)

8 décembre lycée professionnel Henri Fertet, Gray (70)

11 décembre Maison Familiale Rurale Les Deux Vals, Les Fins (25)

12 décembre lycée Louis Pergaud, Besançon (25)

13 décembre lycée professionnel Saint-Joseph, Besançon (25)

(...)

2024-25

20 représentations en établissements scolaires, Franche-Comté (à venir)

2025-26

27 représentations en établissements scolaires, Bourgogne (à venir)

2026-27

27 représentations en établissements scolaires, Bourgogne (à venir)

DÉPOSEZ, DÉPOSEZ VOTRE FARDEAU D'HONNEUR

note d'intention

Je suis déterminé à être un scélérat.

IDEM Collectif présente trois variations de l'Acte I scène 2 de Richard III de William Shakespeare, une proposition à destination des lycéens et apprentis pour sensibiliser les jeunes à l'approche théâtrale.

Il s'agit par ces trois interprétations, de souligner la musicalité du texte, les ambivalences des personnages, en s'appuyant sur un jeu d'acteur particulièrement axé sur le travail du corps et le rapport au genre.

La scène se caractérise, quelle qu'en soit la lecture retenue à travers les siècles, par le double langage et la duplicité, qui forment le socle d'un champ très large de compréhensions possibles.

Pourquoi Lady Anne cède-t-elle si vite aux avances de ce tyran machiavélique et infanticide ? Que se cache-t-il dans cette volte-face radicale et incompréhensible ? Jeux de manipulation, art de la séduction, la difficulté à identifier la sincérité reste au cœur de cette scène.

En trois versions successives d'une dizaine de minutes chacune, nous ferons tourner la boule à facettes des projections interprétatives. La première se jouera aux dés, avec la consigne de faire entendre les enjeux psychologiques. Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. La deuxième se centrera sur une approche musicale et refusera tout naturalisme de la langue. La troisième enfin ouvrira des perspectives plus chorégraphiques et physiques, où des marionnettes monstrueuses pourront se déployer.

Ces trois variations permettront de découvrir différentes dimensions des personnages, la variété des regards qu'on peut porter sur un texte, pour mieux transmettre les enjeux de tout processus de mise en scène.

aline reviraud

Ce drame historique publié pour la première fois en 1597 est le dernier volet de la première tétralogie shakespearienne, fresque historique qui retrace les luttes fratricides de la guerre des Deux-Roses, entre les Lancastre et les York. Inspirée de sources historiques (Thomas More, John Holinshed...), cette pièce reprend à son compte une partie des éléments de la propagande Tudor qui visait à célébrer la légitimité d'Henri VII, ancêtre d'Élisabeth I et vainqueur de Richard III. Mais le traitement ambigu du personnage de Richard, séducteur fascinant en dépit de sa noirceur, en fait une tragédie complexe, un long et sanglant processus de purification où la mise à mort du bourreau mènera peut-être à l'instauration d'un monde meilleur.

RICHARD III & LADY ANNE

FACE-À-FACE

deux énigmes

Pourquoi avoir choisi cette scène de Richard III ?

Pour beaucoup de metteurs en scène, il s'agit de l'une des scènes les plus énigmatiques de la pièce. Dans la scène I, Richard se confie aux spectateurs et expose ses plans : faire tuer son frère et épouser Lady Anne. Se pose alors la question du fondement de ses intentions : s'agit-il d'un défi ultime, comme un jeu pervers (et ce d'autant plus que tout se fait autour du cercueil du roi) ? Ou bien d'une forme d'aveu du besoin de disposer d'une femme pour s'assurer une descendance ?

La scène est d'autant plus étonnante que Lady Anne succombe à ses avances. Comment Richard s'y prend-il donc pour obtenir exactement ce qu'il veut d'elle ?

Richard III pourrait, à notre époque, être diagnostiqué comme un tueur en série présentant des troubles de la personnalité avec des traits antisociaux, narcissiques et paranoïaques.

Michel Bénézech, Homicide et folie morale
dans Richard III de Shakespeare

Quelle sincérité ? Jouer à jouer ?

Se pose la question de la sincérité de Richard. On peut penser que lorsqu'il tend l'épée et dit à Lady Anne de le tuer, il est sincère. Non qu'il soit suicidaire, mais car il porte en lui quelque chose d'intrinsèquement spectaculaire, quelque chose d'un « héros du mal ». Il est prêt à ça. Plus tard, il lui demande aussi : « Pourquoi tu me craches dessus ? ». Soit Richard peut le dire en joueur déçu sur un mode cabotin, moqueur, effrayant. Soit, on peut y lire une vraie sincérité qui pointe, comme si Richard était réellement heurté. On interroge alors l'empathie éprouvée par le spectateur. Et cela permet une vraie rupture avec la fin de la scène, où Richard revient se livrer au public, dans une sorte d'auto-glorification provocatrice et ludique. Il est le Joker, il est force de chaos et il l'est parce qu'il joue. N'est-ce pas là l'ADN même de l'acteur ? Mais ici dans la pièce la mort terrasse, personne ne se relève, quelques fantômes tout au plus. Peut-être pressent-il qu'il en est déjà un.

Lady Anne finit par capituler et son refus de planter le poignard dans le cœur de Richard constitue l'aveu symbolique de la pauvreté de son discours et signe son incapacité à vaincre par le verbe celui auquel elle ne peut que se soumettre.

Jean-Jacques Chardin, Le Pouvoir en scène

Pourquoi diable Lady Anne se laisse-t-elle donc convaincre ?

Arrêtons-nous sur le mystère au centre de cette scène, avec ce quelque chose qui résiste bien à travers le temps à l'interprétation. Trois pistes sont pourtant souvent avancées :

- Le pouvoir de la parole de Richard. On retrouve dans son discours les codes de la séduction pétrarquiste dont il fait d'ailleurs un usage scabreux. Si la parole est l'enjeu de cette scène, quelle scénographie proposer ? La parole est-elle déjà le seul théâtre ?

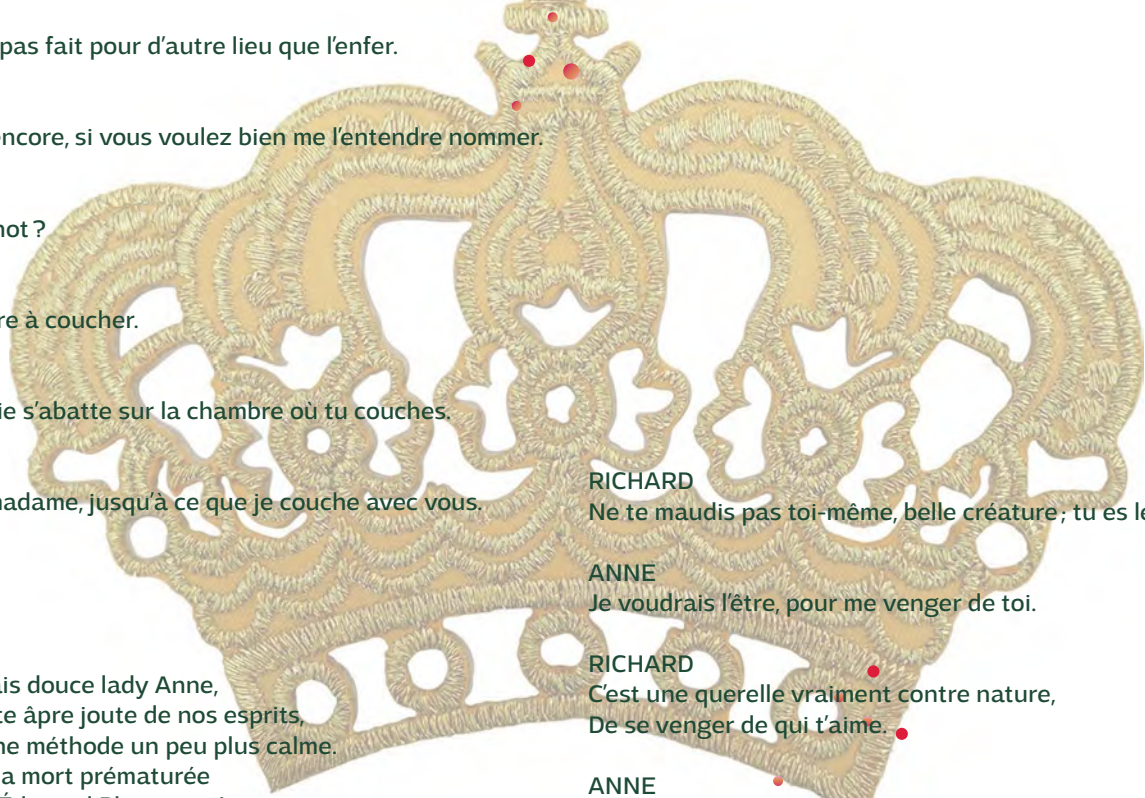
- Pour Thomas Ostermeier, il y a aussi l'idée que c'est le seul moyen pour Lady Anne de réintégrer la course au pouvoir. Elle est la seule à ne pas avoir de sang sur les mains dans toute cette cour corrompue qui s'est entretenue pendant la Guerre de Cent Ans puis la Guerre des Deux-Roses... Les Lancastre sont morts. C'est la seule option qu'elle ait. Il serait sans doute faux de faire de Lady Anne un personnage complètement naïf et en perdition.

- Troisième possibilité : il se dégagerait une forme d'érotisme de la scène. Ainsi, chez Ostermeier, Lars Eidinger finit nu, transgression ultime... Le baiser final peut être répugnant ou plus étrange.

EXTRAIT DU TEXTE

ANNE
Et toi tu n'es pas fait pour d'autre lieu que l'enfer.

RICHARD
Si, un autre encore, si vous voulez bien me l'entendre nommer.

ANNE
Quelque cachot ?

RICHARD
Votre chambre à coucher.

ANNE
Que l'insomnie s'abatte sur la chambre où tu couches.

RICHARD
Elle le fera, madame, jusqu'à ce que je couche avec vous.

ANNE
Je l'espère!

RICHARD
Je le sais. Mais douce lady Anne,
Laissons cette âpre joute de nos esprits,
Et suivons une méthode un peu plus calme.
La cause de la mort prématurée
D'Henry et d'Édouard Plantagenêt
N'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier ?

ANNE
C'est toi qui en fus la cause et l'exécutant exécré.

RICHARD
C'est votre beauté qui fut la cause de cet effet :
Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil
Et me poussait à entreprendre la mort du monde entier,
Pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein
charmant.

ANNE
Si je croyais cela, je te le dis, assassin,
Ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues.

RICHARD
Ces yeux ne souffriraient pas le saccage de cette beauté ;
Vous ne pourriez la flétrir, moi présent.
Comme le monde entier est réchauffé par le soleil,
Ainsi le suis-je par elle ; elle est mon jour, ma vie.

ANNE
Qu'une nuit noire obscurcisse ton jour et la mort ta vie.

RICHARD
Ne te maudis pas toi-même, belle créature ; tu es les deux.

ANNE
Je voudrais l'être, pour me venger de toi.

RICHARD
C'est une querelle vraiment contre nature,
De se venger de qui t'aime.

ANNE
C'est une querelle juste et raisonnable,
De se venger de qui a tué mon mari.

RICHARD
Madame, celui qui vous a privée de votre mari,
L'a fait pour vous en donner un meilleur.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

ALINE REVIRIAUD

conception

Après une formation universitaire en philosophie, elle devient comédienne permanente au Théâtre Dijon-Bourgogne sous la direction de R. Cantarella. En 2008, elle crée IDEM Collectif avec deux autres comédiennes, dont elle va assurer la direction artistique. La compagnie sera ensuite associée au TDB sous la direction de B. Lambert.

Elle met en scène **Dans la Jungle des mots, Yaacobi et Leidental, Face A Comme ça / Face B Tel quel** et **Que tout s'enflamme, nous attendrons**, dont elle signe également le texte. Elle met en scène **Forest** pour la compagnie ARMO Jérôme Thomas, **I-Solo**, et **Chair et Os** dont elle écrit aussi le texte. Elle crée des formes performatives et cartes blanches : **À Titre provisoire, Ça va / sans dire, Carmen Remix, Polar-oid, L'Abécédaire acrobatique**. Elle collabore régulièrement avec la compagnie Rasposo et Equinoctis. En 2022, elle écrit, met en scène et interprète **Elles étaient une fois**, kit de survie féministe de la troisième à la terminale avec Karine Abela. Elle prépare **Quelle Barbe ! éloge du non** pour 2024.

Call me Chris reçoit une bourse de la Fondation Beaumarchais et les encouragements du Centre National du Théâtre. Elle publie **Le Veilleur de Fukushima** à l'Avant-Scène Théâtre. Elle est l'auteur de **Kiuala** texte « matériel » jeune public, **En Vrac**, petite forme de l'Académie Fratellini.

Intervenante artistique dans la fonction publique, elle est en charge des options théâtre du Lycée Montchapet à Dijon et collabore régulièrement avec le Conservatoire d'Art dramatique de Dijon, l'Université de Dijon et le CNAC pour le certificat à la dramaturgie.

ANTHONY DEVAUX

jeu

Il a neuf ans lorsqu'il s'initie au théâtre, au Conservatoire de Pontarlier. Il intègre ensuite l'option-théâtre du Lycée de Salins-les-Bains. Il rencontre alors A. Reviraud et F. Melquiot et aborde les notions d'écriture et de mise en voix de textes poétiques. Admis à l'ERACM en 2011, il y travaille avec M. Di Fonzo Bo, C. Marnas, L. Gutmann, G. Barberio Corsetti... C'est sous la direction de ce dernier qu'il joue dans **Le Prince de Hombourg** à la Cour d'Honneur du Palais des Papes en 2014 ainsi que dans **La Famille Schroffenstein**.

Au cinéma, il est dirigé par L. Wolkstein, C. Teste, M. Vassilyevitch et C. Honoré.

En 2016, il travaille avec A. Armengol pour **Le Théâtre c'est (dans ta) classe**, un monologue de M. Navarro qui tourne en milieu scolaire dans le Jura et en Suisse. En 2018, il joue dans **Les Soldats** de J. Lenz, mis en scène par A. L. Liégeois (qu'il retrouve en 2022 pour **Roméo et Juliette**). De 2014 à 2019, il collabore sur de nombreux projets en tant qu'interprète, transmetteur et auteur avec IDEM COLLECTIF.

Il pratique la photo et réalise son premier court-métrage **L'Avantage d'être heureux** en 2020. En 2022, il co-fonde la compagnie Fracas Lunaire avec J. Toinard. Il met en scène et joue dans **Le Monde et son Contraire**, un monologue écrit par L. Kaplan – une partition physique autour de F. Kafka. Le mouvement, la mécanique de l'acteur, ses mots et leur rythme sont au centre de son processus théâtral.

LÉONARD LESAGE

jeu

Formé à la Scuola Teatro Dimitri, il y découvre la danse, l'acrobatie, le masque, le clown, le travail sur le texte...

Dès 2015, il travaille à l'international avec La Luna nel letto, Nuovo Cinema Paradiso (Italie), Volker Hesse (Allemagne), Un Poyo Rojo (Suisse).

Puis il découvre le milieu de la danse et du théâtre de rue français à partir de 2016 en collaborant avec Group' Berthe (**Orties, Déhanchés, Deeun Oom**), Les Urbaindigènes (**L'affaire suit son cours, Chantier, La tournée du coq**) et Le Cri du Moustique (**Mémoires d'un barrage**). C'est l'occasion d'appréhender les spécificités du travail in situ et de l'utilisation de l'espace public. Il prend goût aux grands espaces, à la flexibilité et à la démarche de transformer un lieu pas initialement dédié à l'artistique.

Parallèlement, il poursuit sa formation en danse et en théâtre, notamment avec C. Carolyn Carlson, J. Thiérree, J.-M. Roy, A. Senatore, C. Casmèze...

En 2019, il crée la compagnie Le Gazouillis des Eléphants et son premier spectacle en forêt : **Le murmure des pierres**. En 2020, il s'associe à la comédienne et musicienne M. Arbez pour une coproduction avec le CDN de Besançon : **Poétique du déménagement** (50 représentations). En 2023, il signe **Un Monde qui se désagrège**, trio sauvage pour un danseur, un artiste sonore et une forêt.

Curieux, il aime se lancer des défis dans des domaines qu'il ne connaît pas encore, comme la construction, l'enregistrement, le son. Il s'ouvre au tournage, à la réalisation de courts-métrages, au dessin, et à la cueillette de plantes sauvages, convaincu que la richesse d'une œuvre résulte du métissage des moyens.

JULIE LARDROT

costumes

Formée à l'École Boule, elle obtient son DMA Costumière-réalisatrice puis collabore avec S. Anglade et Cl. Chestier sur plusieurs créations.

Elle travaille très régulièrement à l'atelier costumes de l'Opéra de Dijon et pour des compagnies régionales.

Elle est aussi peintre décoratrice, expérimente la teinture textile naturelle et propose des créations de vêtements éco-responsables ainsi que des ateliers de pratiques artisanales textiles dans son Atelier des Végétales.

IDEM Collectif est une compagnie de théâtre professionnelle créée en 2008 et basée à Dijon. Autour d'Aline Reviriaux, IDEM Collectif s'engage résolument dans la voie d'une esthétique pluridisciplinaire au service des écritures contemporaines.

La compagnie développe une activité de création qui dialogue avec le cirque, la musique et la danse, en proposant un répertoire de formes destinées aux plateaux mais aussi aux autres lieux de la vie, dans une volonté farouche de rencontres non seulement entre collaborateurs artistiques mais aussi avec tous les citoyens.

Fidèle à cette mission de démocratisation, une intense activité d'actions culturelles et d'actions de sensibilisation est déployée tout au long de la saison, affirmant ainsi l'engagement des artistes dans la cité.

IDEM Collectif se définit comme un lieu commun, où compétences et désirs construisent un outil partagé de transmission des pratiques artistiques, dans une écologie qui tisse des liens entre les publics, les artistes et les institutions.

La compagnie impulse de nombreux partenariats en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est cofondatrice de la Charte écologique Not'Pom.

IDEM Collectif est conventionnée par la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'aide au développement des compagnies, elle reçoit l'aide au fonctionnement de la Ville de Dijon et du Département de la Côte-d'Or. Ses projets sont aidés par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon, le Département de la Côte-d'Or, le Département de la Saône-et-Loire, l'ADAMI et la SPEDIDAM, société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

direction artistique

aline reviriaux

aline.idemcollectif@gmail.com
06 45 57 22 85

administration de production

céline develle

production.idemcollectif@gmail.com
06 03 35 99 01

chargée de développement

isabelle patain

developpement.idemcollectif@gmail.com
06 83 61 09 56

idem-collectif.org