

© Guillaume Perret

Boîte à outils pédagogique pour préparer la venue au spectacle

Un dossier court, modulable et immédiatement utilisable en classe.

Ce dossier vous est destiné si vous êtes enseignant·es. Son parti pris : un dossier simple, une langue claire et des propositions clés en main, pour pouvoir s'en saisir rapidement — parce que nous savons que votre temps est précieux. Malgré tout, sentez-vous libre de le prendre en main de la manière que vous souhaitez.

SOMMAIRE

1) Prise en main du dossier pour l'enseignant.e : 3 objectifs pédagogiques

2) Prise en main du dossier pour l'enseignant.e : RÉSUMÉ DE LA PIÈCE

3) Prise en main du dossier pour l'enseignant.e : ICONORAPHIE DU SPECTACLE

4) Prise en main du dossier pour l'enseignant.e PERSONNAGES ET FIGURES PRINCIPALES

5) PREPARER LES ELEVES AVANT: Liste d'exercices à choix

6) AVEC LES ELEVES: APRES LE SPECTACLE, OUTILS POUR DÉBATTRE ENSEMBLE

7) UN PEU DE TEMPS OU L'ENVIE D'EN SAVOIR PLUS?

8) ANNEXES: BIBLIOGRAPHIE ET CRÉDITS

1) TROIS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1) Traverser l'univers du spectacle avec vos élèves.

2) Donner quelques clefs d'entrées dans la langue de Molière et démontrer les thématiques actuelles qui en resortent.

3) Susciter la curiosité de vos élèves avant la venue au spectacle, et favoriser les échanges en classe après le spectacle.

PRINCIPES DE L'ATELIER

Aucun résultat n'est attendu en termes de qualité de jeu. Il s'agit d'un atelier de médiation, pas d'un cours professionnel de théâtre : l'important est que les élèves essaient les exercices. Leur

2) RÉSUMÉ DE LA PIÈCE

Dom Juan fuit après avoir abandonné Elvire, qu'il avait épousée. À ses côtés, Sganarelle son valet observe, proteste, doute et tente de lui résister. Accompagné de son valet, Dom Juan poursuit ses désirs, séduit, promet, provoque, refuse de rendre des comptes et se heurte successivement à celles et ceux qu'il a blessés, à sa famille, à ses créanciers et au Ciel. . A l'image d'Elvire Les personnages féminins permettent aussi de regarder les rapports de pouvoir, la domination et les conséquences des choix de Dom Juan. La statue d'un Commandeur qu'il a tué accepte son invitation à dîner et revient lui demander de tenir parole. Dom Juan refuse de se repentir et meurt.

La pièce alterne comique, satire, affrontement, inquiétude et surnaturel jusqu'au dénouement lié à la statue du Commandeur.

Molière écrit Dom Juan ou le Festin de pierre en 1665. Il reprend un mythe déjà célèbre : celui du séducteur qui accumule les conquêtes, défie les règles et finit confronté au surnaturel.

Mais la pièce dépasse largement la seule séduction. Elle parle de liberté, de pouvoir, de dette, de foi, de langage, d'hypocrisie et de responsabilité. Nous pourrions résumer cela en une question : y-a-til au delà de la matière, de l'intelligence, des phéromones, quelque chose d'admirable chez l'humain, quelque chose de respectable, une âme ?

3) Iconographie du spectacle

« Le Mexique et la fête des morts »

REPÈRE

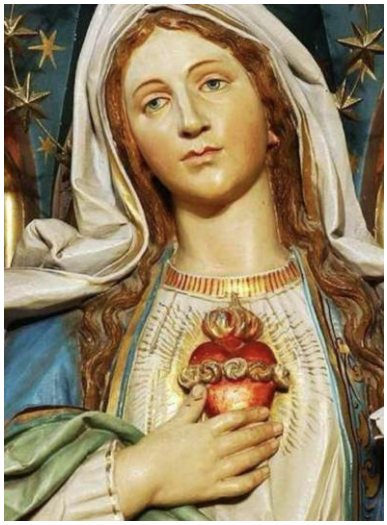
L'imaginaire de la Fête des Morts devient ici un langage scénographique et poétique : fleurs, crânes, couleurs, mort et vivant dialoguent avec le texte de Molière.

Sélection d'images que l'on peut montrer en classe.

4) PERSONNAGES ET FIGURES PRINCIPALES

4.1 PERSONNAGES

Personnage / figure	***Lien avec Dom Juan***	***Ce qu'il ou elle met en jeu***
Dom Juan	*centre du système*	*désir, liberté, pouvoir, fuite, vérité personnelle, refus de la limite*
Sganarelle	*valet et contradicteur*	*morale, peur, croyance, dépendance, bon sens, contradiction*
Elvire	*épouse abandonnée*	*parole donnée, amour, dignité, foi, avertissement*
Charlotte / Mathurine	*femmes séduites*	*promesse, manipulation, concurrence fabriquée, rapports de classe*
Pierrot	*rival social et amoureux*	*jalousie, classe sociale, comique, humiliation*
Dom Louis	*père*	*héritage, honneur, devoir, filiation*
Dom Carlos / Dom Alonse	*frères d'Elvire*	*famille, honneur, vengeance, dette*
Monsieur Dimanche	*créancier*	*argent, dette, pouvoir du langage et de l'esquive*
Pauvre / hermite	*rencontre morale et religieuse*	*charité, foi, tentation, pouvoir de l'argent*
Statue du Commandeur / spectre	*retour du mort et du surnaturel*	*parole tenue, conséquence, jugement, mort*

FIGURES PRINCIPALES :

DOM JUAN

Entre liberté et autodestruction, désir et contradiction, Dom Juan incarne l'homme moderne dans toute son ambiguïté.

« La profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. »
Dom Juan Acte Scène

ELVIRE

Les femmes incarnent diverses facettes du corps social que le pouvoir individualiste patriarcal tente d'asservir en alternant séduction et brutalité.

« J'ai pitié de vous. »
Elvire Acte Scène

SGANARELLE Valet de Dom Juan et véritable contradicteur, il lui résiste tout en étant lui-même victime d'un système destructeur. *« Cœur de tigre ! »* *Sganarelle Acte Scène*	**SPECTRE / STATUE DU COMMANDEUR** Figure du surnaturel et du retour du réel : jugement, conséquence et mort entrent dans le monde de Dom Juan. *« L'endurcissement au péché entraîne une mort funeste. »* *Statue du Commandeur Acte Scène*

5) PREPARER LES ELEVES AVANT : Une liste d'exercices à choix

Objectif : Permettre à l'enseignant.e de choisir un ou plusieurs exercices, selon son temps, afin de familiariser la classe avec la langue de Molière et l'univers du spectacle.

Durée : Plusieurs durées proposes selon votre temps. (Temps ideal: la léçon variée de 45 minutes)

Espace idéal : Pour les petits ateliers, la salle de classe, pour les versions plus développées, aula ou salle de gym ou classe avec bancs déplacés.

Matériel : iconographie, playlist, chronométre pour timer les séances. Fiches fournies en annexe.

Exercices à choix:

Vous voulez…	Temps	Activité	Page/section
Introduire les ateliers	3 min.	Vote à main levée	6.1 Introduction
faire parler la classe	20 min	Traduire Molière en 2026	6.2. PAR LA PAROLE
lancer un débat	20 min	Vrai, moral, libre : est-ce la même chose ?	6.3. PAR LE DÉBAT
Par le jeu	10 min	Statues : qui domine qui ?	6.4. PAR LE JEU
entrer par le visuel	15–20 min	Fabriquer une image à la manière d'un tableau pop	6.5. PAR L'IMAGE
Une leçon variée de 45 min	45 min	Une leçon toute prête autour de Dom Juan	6.6. Leçon clé en main

5.1 · Introduction · VOTE À MAIN LEVÉE · 3 min

1. Afficher les trois images ci-dessous ou les montrer aux élèves.

2. Demander à la classe au travers d'un vote à main levées, laquelle correspond à ce que vous imaginez lorsque vous entendez Dom Juan de Molière ?

3. Donner la réponse : Le spectacle que nous allons voir est dans l'univers de la photo 3 et plus précisément dans l'univers de Dia de los Muertos.

Photo 1: Dom Juan, Mise en scene Jean Vilar, Festival d'Avignon 1953

Photo 2: Les Chroniques de Bridgerton, Chris Van Dusen, 2020

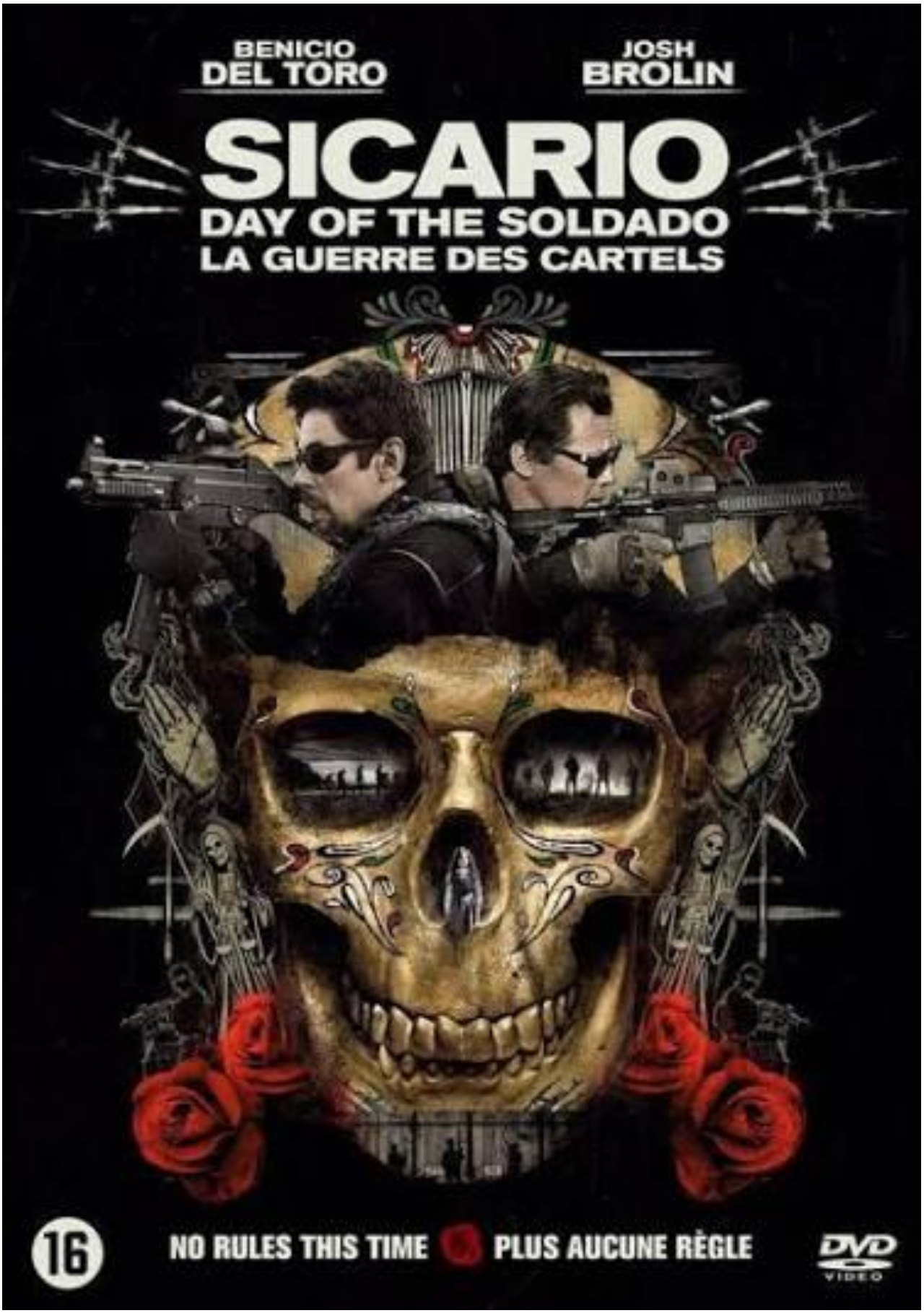

PHOTO 3 · SICARIO · UNIVERS CONTEMPORAIN, VIOLENCE, CARTELS.

5.2 · Traduire 4 répliques du texte avec leurs mots· 20 min

A. La mission : 3 minutes pour traduire Molière en 2026

Durée	Entrée	Objectif	Matériel
20 min	Parole	Entendre le sens avant de « bien dire » Molière.	4 répliques courtes dans le tableau « FIGURES PRINCIPALES »

1. 3 min : Composer des groupes de 4 élèves
2. 3 min : Distribuer les répliques du tableau « Figures principales »
3. 3 min : Dans chaque groupes, les élèves se distribuent à leur guise une phrase chacun.e
4. 3 min : Leur mission ? Ils et elles ont 3 minutes pour traduire la réplique qu'ils et elles ont choisis. essage vocal, texto, dispute, story, conversation de couloir…
5. 6 min : Au bout de trois minutes : chaque groupe présente la traduction des phrases devant la classe.

Pourquoi ? L'élève comprend d'abord la situation et l'intention. La langue classique cesse d'être un obstacle et redevient une parole adressée.

5.3 · Par le débat · 20 min

A. Le débat geographique sur le vrai et la morale.

Durée	Entrée	Objectif	Matériel
20 minutes	Débat	Préparer l'un des conflits centraux du spectacle.	Trois feuilles : D'ACCORD / PAS D'ACCORD / ÇA DÉPEND.

1. 3 min : Composer des groupes de 4 élèves
2. 1 min: Lire une des affirmations ci-dessous.
   « Si je dis exactement ce que je pense, je suis honnête. »
   « On peut respecter quelqu'un sans partager ses croyances religieuses ou morales. »
3. 3 min: laisser aux groupes 3 minutes pour determiner s'ils et elles sont d'accords ou pas avec ces affirmations et de l'expliquer en une phrase.
4. 13 min: Chaque groupe vient expliquer son choix et exposer son "pourquoi" en une phrase.

Pourquoi ? Pour faire réfléchir la classe sur des thématiques qu'ils et elles retrouveront dans le spectacle.

5.4 · Par le jeu ·

A. Jouer les personnages

Durée	Entrée	Objectif	Matériel
5 min	Corps / voix	Désacraliser la langue et l'incarner comme un/e comédien/ne	Un espace dégagé.

1. Mettre tous les élèves en cercle, dire chacun son tour la phrase 1, puis refaire un tour avec la phrase 2 et ainsi de suite

- **DOM JUAN : « La profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. »**
- **SGANARELLE : « Cœur de tigre ! »**
- **ELVIRE : « J'ai pitié de vous. »**
- **STATUE / SPECTRE DU COMMANDEUR : « L'endurcissement au péché entraîne une mort funeste. »**

Conseil: choisir une émotion pour chaque phrase
Exemple: “Comment on dirait la phrase 1 avec l’émotion de la joie?”

B. Théâtre image

Répartir la classe en quatre groupes (4 ou 5 élèves par groupe) :

Mission 1 : Chaque groupe a 2 minutes pour reproduire l’image ci-dessus
A la fin des 2 minutes chaque groupe présente le résultat au reste de la classe
A chaque passage, mettre une des musiques de la playlist au choix.

Mission 2: Chaque groupe a 2 minutes pour reproduire l’image ci-dessus et dire les 4 phrases ci-dessous:
A chaque passage, mettre une des musiques de la playlist au choix.

- DOM JUAN : « La profession d’hypocrite a de merveilleux avantages. »
- SGANARELLE : « Cœur de tigre ! »
- ELVIRE : « J’ai pitié de vous. »
- STATUE / SPECTRE DU COMMANDEUR : « L’endurcissement au péché entraîne une mort funeste. »

PLAYLIST · PISTES D’ÉCOUTE

Far from Any Road — The Handsome Family · Strange Face of Love — Tito & Tarantula · Kiko and the Lavender Moon — Los Lobos · Red Right Hand — Nick Cave and the Bad Seeds · Jockey Full of Bourbon — Tom Waits / Giant Sand · Ain’t No Grave — Johnny Cash · Clap Hands — Tom

Waits · Hanuman — Rodrigo y Gabriela · Willie the Pimp — Frank Zappa · Funnel of Love · Rumble — Link Wray · Llorando — Rebekah Del Rio · Crystal Frontier — Calexico · Aly, Walk With Me — The Raveonettes · Johnny Hit and Run Pauline — Giant Sand · Blue Spanish Sky — Chris Isaak When the Levee Breaks · Heaven Stood Still — Willy DeVille · Black Heart — Calexico · Alley-Gator — ZZ Top.

POURQUOI CETTE MISSION ?

Les élèves composent une image rapide du personnage à partir de présence, parole et costume. À la fin, on peut leur montrer les croquis ou éléments de costume imaginés pour le spectacle.

POURQUOI DES REPLIQUES COURTES ?

Pour permettre une entrée immédiate dans la langue de Molière. Une phrase suffit à faire entendre rythme, vocabulaire et logique d'un personnage.

Clôture de l'atelier ?

Demander aux élèves : « Si vous deviez garder une seule image de cette séance pour imaginer le spectacle, laquelle serait-ce ? »

5.5 Le jour du spectacle: DEUX QUESTIONS A RAPPELER

Rappeler à la classe les deux questions débattues en classe :

« Si je dis exactement ce que je pense, je suis honnête. »
« On peut respecter quelqu'un sans partager ses croyances religieuses ou morales. »

Pourquoi : Raviver chez les élèves le souvenir de deux des thématiques du spectacle. Raviver le souvenir du moment de médiation que vous aurez eu avec elles et eux.

6. APRÈS LE SPECTACLE

6.1 Débattre avec les élèves après le spectacle ? Voici quelques outils.

Durée	Entrée	Objectif	Matériel
15 min	Mémoire / sensation	Faire émerger des souvenirs avant l'analyse.	Petits papiers.

1. 3 min Faire passer des petits papiers. Ces petits papiers sont anonymes.
2. 1 min Demander aux élèves de fermer les yeux quelques secondes.
3. 1 min Pendant que les élèves ferment les yeux, leur demander la première couleur qui leur vient lorsqu'ils et elles pensent au spectacle
4. 1 min Leur demander d'écrire cette couleur sur les papiers ?
5. 1 min Demander à nouveaux aux élèves de fermer les yeux quelques secondes. Quelle est la première image qui apparait lorsqu'ils et elles pensent au spectacle.
6. 1 min Décrire l'image brièvement sur leur petit papier
7. 5 min Tous les papiers sont mis dans une corbeille ou un saladier.
8. Des élèves volontaires peuvent tirer un papier élèves et le lire.
9. A la lecture de chaque papier on peut demander aux élèves : « Qu'est-ce qui te fait dire cela ? » ou « Quelqu'un a-t-il perçu la même chose autrement ? »
   « Pourquoi ? », « Qu'est-ce qui te fait dire cela ? », « Quelqu'un a ressenti autre chose ? »

Pourquoi ? Elle permet de réfléchir sans la pression de produire une critique élaborée.

6.2. Revenir aux trois questions

Durée	Entrée	Objectif	Matériel
10–15 min	Débat	Mettre en relation les idées du spectacle et l'expérience de spectateur.	Les trois questions de la section 1.

1. Relire :
   « Si je dis exactement ce que je pense, je suis honnête. »
   « On peut respecter quelqu'un sans partager ses croyances religieuses ou morales. »
2. Demander aux élèves qui dans le spectacle dis ce qu'il ou elle pense exactement ?
3. Relance possible :

Pourquoi ? Le spectacle devient une source d'arguments, et non un prétexte pour chercher une interprétation unique.

7. Un peu de temps ou l'envie d'en savoir plus ?

Voici quelques clés supplémentaires sur les personnages et les intentions du Metteur en scène.

1. Le spectacle par Robert Sandoz son metteur en scène.

Dans ce spectacle, il n'est pas question de mexicaniser Molière ni à reconstituer une tradition. Nous empruntons à l'imaginaire visuel du Día de los Muertos une façon très particulière de faire cohabiter le vivant et la mort : couleurs intenses, fleurs, crânes, autels, images religieuses, joie et inquiétude dans le même cadre baroque et flamboyant.

Cette tension corresponds profondément à Dom Juan. Pendant toute la pièce, le héros avance comme si rien ne pouvait l'atteindre ; pourtant la mort est déjà là, autour de lui. Elle devient progressivement visible jusqu'à entrer physiquement dans son monde.

Notre recherche dialogue aussi avec une culture visuelle plus large : cinéma de frontière, photographie très composée, couleurs pop, iconographie catholique et images de fête. Le photographe David La Chapelle peut constituer un bon point de comparaison : ses tableaux photographiques utilisent la saturation des couleurs, la mise en scène, l'excès et des références fréquentes à l'histoire de l'art et à l'iconographie religieuse.

2. En 5 minutes : ce qu'il faut savoir avant de venir

Le texte : Dom Juan ou le Festin de pierre est une comédie de Molière créée en 1665. La pièce suit un homme qui refuse qu'une autorité extérieure, sociale, morale ou religieuse, décide à sa place de sa conduite. Cette tragi-comédie est l'une des pièces les plus ambigües de Molière. La critique des travers des hommes y est plus complexe et nuancée.

Le duo : Dom Juan avance, agit et provoque ; Sganarelle l'accompagne, proteste et tente de lui opposer des limites. Leur dialogue est l'un des moteurs de la pièce. Notre version examine particulièrement la compromission de Sganarelle. Les nécessités qui peuvent nous obliger à nuancer nos idéaux et nos principes moraux.

Vérité ou morale ? : Dom Juan revendique d'être fidèle à ses désirs et à lui-même. Sganarelle rappelle qu'une société ne tient pas seulement par la sincérité individuelle mais aussi par des règles, des responsabilités et des limites communes. A l'acte V, Dom Juan retourne le système de Sganarelle contre lui dans une provocation extrême.

La foi : La question de la spiritualité est centrale. Dom Juan défie les signes religieux et le surnaturel ; dans notre mise en scène, il crache notamment sur un crucifix. Le spectacle ne demande pas d'adhérer à une croyance ni de la rejeter : il met en jeu le conflit entre un homme, les croyances de son époque et le respect dû à celles et ceux qui croient. Plus profondément, il s'interroge sur la part respectable de l'humain, sur ce qui s'ajoute ou peut-être à notre amas d'atomes ou est provoqué par lui.

Les personnages féminins deviennent les victimes tout autant que le symbole des conséquences des choix de Dom Juan. Les rapports de pouvoir, la domination s'exerce malheureusement principalement sur elles comme dans la société.

L'univers visuel — Le spectacle déplace Molière vers un imaginaire contemporain, populaire et flamboyant nourri notamment par le Mexique, le Día de los Muertos et son iconographie religieuse détournée. Ceci est abordée dans la tonalité pop – série B des films de desperado se déroulant au nord du Mexique, sud des Etats-Unis.

Une clé de lecture — Dom Juan n'est pas proposé comme un héros à admirer ni comme un monstre à condamner d'avance. La pièce permet de regarder ce qui arrive lorsqu'une liberté individuelle se heurte aux autres, à la parole donnée, à la croyance, à la loi et à la mort.

8. ANNEXES « PRÊTES À IMPRIMER » ou dans un autre cahier

9) BIBLIOGRAPHIE ET CRÉDITS

Molière. Dom Juan ou le Festin de pierre. 1665.

Sandoz, Robert. Dossier / matériaux de travail autour de Dom Juan. Compagnie L'outil de la ressemblance.

GroS

jean, Bernard. Ressources et pratiques de théâtre-image / médiation théâtrale.

Compagnie L'outil de la ressemblance. Dom Juan, d'après Molière. Ressources de production et iconographie.

Crédits photographiques : visuels de production © Guillaume Perret ; autres images : sources indiquées dans le document de travail de la compagnie.

Mise en page compacte destinée à un usage enseignant. Les visuels et crédits doivent être conservés avec les mentions de leurs sources lors d'une diffusion externe.