

FANTASIO

TKM

THEATRE

KLEBER

MELEAU

TKM.CH

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Texte

D'après Alfred de Musset

Mise en scène

Laurent Natrella

CONTACT

Médiation culturelle

+41 (0)21 552 60 86

mediation@tkm.ch

Responsables médiation

Vanessa Lopez

Domenico Carli

Rédaction

Domenico Carli

Photos

Lauren Pasche

DIRECTION OMAR PORRAS

TKM – THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU, RENENS

CHEMIN DE L'USINE À GAZ / 1020 RENENS-MALLEY

SOMMAIRE

Objectifs et utilisation	3
Distribution	3
L'œuvre	4
Un peu d'étymologie	4
Un tableau chronologique en guise d'introduction	4
L'auteur et son temps	6
Les personnages principaux	7
Fantasio : l'histoire	7
Fantasio : une thématique ancrée dans l'Histoire?	8
Le romantisme en quelques mots	9
Le drame romantique	9
L'opposition aux règles classiques	9
Fantasio : manifeste d'un théâtre nouveau	10
Le spectacle	11
Laurent Natrella : metteur en scène	11
Introduction à la mise en scène de Laurent Natrella	11
Le décor et les costumes : deux exemples d'éléments constitutifs du spectacle	12
Exercices pratiques	14
Propositions d'approfondissements	15
Conseils pratiques	16
Bibliographie, sitographie	16

OBJECTIFS ET UTILISATION

À travers ce dossier pédagogique, nous souhaitons vous communiquer une série d'informations aptes à formuler des réponses à des questions que vos élèves pourraient vous poser avant ou après avoir vu le spectacle.

Ce dossier contient aussi quelques exercices pratiques, des pistes de recherches et de réflexions ainsi que des références bibliographiques pour aller plus loin dans l'approfondissement de cette œuvre.

Légendes:

En encadré noir, vous trouverez des **pistes de recherches**.

En encadré rouge, vous trouverez des **exercices à faire avant** d'avoir vu le spectacle.

En encadré bleu, vous trouverez des **exercices à faire après** avoir vu le spectacle.

DISTRIBUTION

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Texte

Alfred de Musset

Mise en scène

Laurent Natrella

Assistante

à la mise en scène

Marie-Evane Schallenberger

Scénographie

Fredy Porras

Composition, arrangements

et direction musicale

Christophe Fossemalle

Costumes

Bruno Fatalot

Assistante costumes

Julie Raonison

Couture et habillage

Tania D'Ambrogio

Maquillages et perruques

Véronique Soulier-Nguyen

Assistante maquillages

et perruques

Léa Arraez

Régie plateau

Luis Henkes

Création et régie son

Benjamin Tixhon

Création lumière

Elsa Revol

Régie lumière

Théo Serez

Direction technique

Alexandre Genoud

Construction du décor

Christophe Reichel

Tyméo Adragna

Laura Bottani

Eytan Baumgartner

Justin Bornand

Tapissier

Yvan Schlatter

Peinture décor

Beatrice Lipp

Avec

Ismaël Attia

Pierre Boulben

Hugo Braillard

Clément Etter

Françoise Gautier

Linna Hassan Ibrahim

Zacharie Heusler

Loubna Raigneau

Production

et production déléguée

TKM Théâtre Kléber-Méleau – Renens

Coproduction

Théâtre de Carouge – Genève;

Théâtre du Jura – Delémont;

Théâtre Équilibre-Nuithonie – Fribourg;

Les Colporteurs avec le soutien

du Conseil du Léman

Avec le soutien de

La Fondation Françoise Champoud;

Pour-cent culturel Migros

Spectacle créé en septembre 2023

au TKM Théâtre Kléber-Méleau

à Renens.

UN PEU D'ÉTYMOLOGIE

Fantasio... Fantaisie...

Du latin *fantasia*, qui signifie « idée », « conception », venant du grec *Phantasia* qui signifie « apparition », « vision ».

Puis son sens évolue et le mot devient synonyme d'imagination. Aujourd'hui, son sens le plus courant correspond à une imagination libre, sans contrainte ni règle. Avoir de la fantaisie c'est avoir la faculté de création, mais aussi des désirs bizarres, fantasques, ne correspondant à aucun besoin essentiel.

C'est avoir une originalité amusante, une tendance à prendre des initiatives imprévues. C'est aussi la dénomination de certaines liqueurs, eaux de vie à base d'alcool industriel aromatisé.

C'est une œuvre soustraite à des règles fixes, où l'imagination se donne libre cours.

Autocaricature d'A. de Musset

Fantasio est un texte composé en 1833 par un jeune homme de 23 ans, en pleine contestation sociale, artistique et littéraire.

Essayez avant de lire ce dossier pédagogique de définir le romantisme.

Êtes-vous un-e romantique ?

UN TABLEAU CHRONOLOGIQUE EN GUISE D'INTRODUCTION, POUR SITUER L'ŒUVRE...

	MUSSET	CULTURE	POLITIQUE	CIVILISATION
1800 – 1820	1810 : Naissance de Musset à Paris. De santé fragile, originaire d'une famille aristocratique, il prétend être un descendant de Jeanne d'Arc.	Alexandre de Humboldt publié : <i>Voyage aux régions équinoxiales et du Nouveau continent</i> Mme de Staël : <i>De l'Allemagne</i>	Début des mouvements d'indépendance en Amérique espagnole et portugaise	1800 : Volta : première pile électrique
			1812 : Invasion de la Russie par Napoléon	
			1815 : Bataille de Waterloo Congrès de Vienne : Proclamation de la neutralité perpétuelle de la Suisse qui compte 12 cantons	1814 : Stephenson : Première locomotive à vapeur 1816 : Invention de la bicyclette
	1819 : Collégien (il n'a pas encore 9 ans)	1819 : Géricault : <i>Le radeau de la Méduse</i> 1820 : Début du romantisme littéraire et artistique : Byron, Chateaubriand, Lamartine, Vigny, Nerval, Heine, Turner, Friederich, Delacroix, Géricault...	1819 : Achat de la Floride à l'Espagne par les Etats-Unis	
1821		Goethe : <i>Wilhelm Meister</i>	Mort de Napoléon	
1822			Proclamation de l'indépendance du Brésil	

	MUSSET	CULTURE	POLITIQUE	CIVILISATION
1824	Étudiant		Mort de Louis XVIII et avènement de Charles X (1824-1830) Indépendance de l'Amérique espagnole sous l'influence de Bolivar	
1827	Début en littérature Musset commence à fréquenter les milieux littéraires. Rencontre Charles Nodier, Sainte-Beuve, Vigny	1828 : Une troupe de comédiens anglais joue Shakespeare à Paris. Mort de Goya et de Schubert.		
1830	Au Cénacle : Écrit sa pièce <i>La Nuit vénitienne</i> . Échec au Théâtre de l'Odéon	Hugo : <i>Bataille d'Hernani</i> Balzac commence à rédiger <i>La Comédie Humaine</i>	Début de la conquête de l'Algérie par les Français. Exploration du Niger par les frères Lander. Louis Philippe (1830-1848) roi des Français.	
1831		Stendhal : <i>Le Rouge et le Noir</i> Hugo : <i>Notre-Dame de Paris</i>		
1832 – 1837	Rencontre George Sand . Le père de Musset meurt de choléra. Il écrit: <i>Les Caprices de Marianne</i> ; <i>Lorenzaccio</i> ; <i>Fantasio</i> ; <i>On ne badine pas avec l'amour</i> ; <i>Les Nuits</i> ; <i>Confession d'un enfant du siècle</i> ; ...	1833 : George Sand publie <i>Lélia</i> Balzac : <i>Eugénie Grandet</i>		Épidémie de choléra (20 000 victimes à Paris)
1839 – 1842	Bibliothécaire au ministère de l'intérieur		Guerre de l'Opium; cession de Hong Kong à l'Angleterre par le traité de Nankin	1839 : Invention de l'hélice marine
1845	Pleurésie-alcool . Musset est nommé chevalier de la légion d'Honneur			
1848			Nouvelle constitution en Suisse. Mouvements révolutionnaires en Europe; II ^e République en France. Fin de la conquête du Nouveau-Mexique et de la Californie par les Etats-Unis	Découverte des mines d'or en Californie: ruée vers l'or. Marx et Engels : <i>Manifeste du Parti communiste</i> S. Mill : <i>Principes d'économie politique</i>
1849		Mort de Chopin		
1850			Instauration du Franc suisse.	
1851			Coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte	
1852	Nommé à l'Académie Française . À cause de sa vie dissolue, on le surnomme « l'éternel chancelant au verre qui tremble »			
1853	Nommé bibliothécaire du ministère de l'Instruction Publique.			Invention de l'ascenseur. Début des transformations de Paris par le baron Haussmann
1854	Déclin		Fondation du Polytechnikum de Zurich. Début du chemin de fer sur le plateau suisse.	
1857	Musset meurt de tuberculose . Lamartine, Mérimée, Vigny, Théophile Gautier assistent à son enterrement.	Procès de <i>Madame Bovary</i> de Flaubert et des <i>Fleurs du Mal</i> de Baudelaire.		1867 : K. Marx publie <i>Le Capital</i>

L'AUTEUR ET SON TEMPS

Né à Paris le 11 décembre 1810, Alfred de Musset mourra toujours à Paris, le 2 mai 1857.

Fils de Victor Donatien de Musset-Pathay, haut fonctionnaire et écrivain, et d'Edmée Claudette Guyot-Desherbiers, fille d'un grand avocat parisien.

Lycéen brillant, Alfred de Musset abandonne ses études supérieures pour se consacrer à la littérature. Dès l'âge de 17 ans, il fréquente des artistes de divers salons, dont celui de Charles Nodier, de Victor Hugo.

Encore adolescent, il publie quelques textes et à 19 ans, son premier recueil de poèmes *Contes d'Espagne et d'Italie* qui feront scandale (la critique hésitera entre génie et imposture) et révéleront son talent naissant.

Malgré ce début fulgurant, Alfred de Musset n'est pas bien dans sa peau.

Cette première partie du XIXe Siècle est traversée par une crise existentielle. La jeunesse et la société souffrent de l'énorme bouleversement qu'a été la Révolution Française, la Restauration et l'aventure de l'Empire Napoléonien.

La jeunesse se cherche en vain de nouveaux idéaux. Le Romantisme, ce mouvement artistique et philosophique répondra en partie à cette quête.

Alfred de Musset commence alors à mener une vie de « dandy débauché ». En 1827 (il n'a alors que 17 ans), impressionné par les spectacles exceptionnels de comédiens anglais, il déclare : « (...) Je voudrais être Shakespeare ou Schiller ».

C'est répondant à l'invitation de M. Harel, directeur du célèbre Théâtre de l'Odéon, que Musset se lance dans l'écriture d'une pièce qui le directeur souhaite « la plus neuve et la plus hardie possible ».

Mais le contexte historique chahuté, l'ombre écrasante de Victor Hugo et tout son talent ne peuvent empêcher toutefois l'échec cuisant de sa première comédie, *La Nuit Vénitienne*.

Nous sommes en 1830 et Musset décide de renoncer à la scène pour longtemps. Il devient critique théâtral pour des revues de second plan. Il se lamente de son sort, rêve de gloire et cède dangereusement aux plaisirs faciles de la chair, du jeu et de l'alcool. (...Tirer à ce stade un parallèle avec le personnage de Fantasio serait chose aisée).

Il choisit dès lors de publier des pièces dans *La Revue des Deux Mondes*, avant de les regrouper en volume sous le titre explicite *Un Spectacle dans un fauteuil*, une série de compositions théâtrales qui ne sont pas destinées à être jouées.

En 1833, il rencontre Georges Sand, écrivaine renommée, avec laquelle il se lie amoureusement et part en Italie. Leur relation mouvementée se termine en mai 1835. Pendant cette relation avec Georges Sand, il écrit ses chefs-d'œuvre : un drame romantique, *Lorenzaccio* (la pièce ne sera représentée que 39 ans après la mort de Musset, en 1896), ainsi que *On ne badine pas avec l'amour* et *Fantasio* (qui ne sera joué qu'en 1866, 33 ans après la publication de la pièce !). Il se fit aussi connaître par sa pièce *Les Caprices de Marianne*, par son recueil de poésies *Les Nuits* et par son ouvrage *La Confession d'un enfant du siècle*.

Dépressif et alcoolique, à 30 ans, Alfred de Musset écrit de moins en moins, mais reçoit la Légion d'honneur en 1845 et est élu à l'Académie française en 1852.

Mort à 46 ans, à peu près oublié, il est redécouvert au XXe siècle et considéré comme un des grands écrivains romantiques français.

Son théâtre et sa poésie lyrique montrent une sensibilité extrême. Son œuvre continue à nous bouleverser, car l'auteur questionne le monde à travers des thèmes toujours actuels comme l'engagement politique, la réelle valeur de l'amour, la fidélité, la débauche...

En 1859, George Sand publie *Elle et Lui*, roman épistolaire autobiographique. Elle y révèle une maladie dont souffrait son amant : Alfred de Musset était atteint d'héautoscopie, qui se caractérise par la perception par un sujet de son propre corps en dehors de lui (dédoublé), perçu comme dans un miroir (d'après Porot, 1975).

Un premier constat nous incite à penser que Musset tire de sa biographie ce que seront les thèmes récurrents de son œuvre : le dédoublement, l'hésitation entre la pureté et la débauche désinvolte, la trahison sentimentale, politique, sociale.

Maquette de travail réalisée par Fredy Porras pendant la phase de recherche

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Fantasio

Jeune homme issu de la noblesse, vit à Munich, capitale d'un royaume menacé d'une guerre terrible par le Prince de Mantoue. Couvert de dettes et en proie au désenchantement, Fantasio cherche une solution, il est prêt à tout pour trouver un nouvel idéal et sortir de son marasme. Quitte à mettre en jeu son bien le plus précieux : sa liberté. Fantasio, dont le parcours suit étrangement la biographie de Musset, incarne le parfait héros romantique.

Elsbeth

Fille du roi de Munich, est une jeune femme totalement dévouée à son père. Elle subit son sort en silence, rêve de liberté et d'amitié sincère, mais sans grande illusion.

Le Prince de Mantoue

Personnage orgueilleux, farcesque, au langage ridicule, son manque d'humour le mènera à déclarer une guerre meurtrière après avoir été ridiculisé par Fantasio.

Dessins de costumes de Bruno Fatalot : Fantasio / Elsbeth / Le Prince de Mantoue

FANTASIO : L'HISTOIRE

En guise de pitch :

Munich, ville d'une Allemagne imaginaire ; Fantasio, jeune homme endetté, ami d'un groupe de marginaux ; une guerre imminente ; le prince de Mantoue pas très futé ; un royaume en péril ; une Princesse à sauver.

Acte 1

Nous sommes à Munich, capitale du royaume de Bavière. Cédant aux menaces de guerre du prince de Mantoue, le Roi de Bavière annonce les fiançailles de sa fille, Elsbeth, avec celui-ci.

Ce dernier décide, afin de mieux étudier sa future épouse, de se présenter incognito à la cour et prend l'habit de Marinoni, son aide de camp.

Fantasio, un jeune bourgeois endetté, est pourchassé par ses créanciers, lorsqu'il croise la procession de l'enterrement de Saint-Jean, le bouffon du Roi.

Fantasio décide aussitôt de prendre la place du bouffon demeurée vacante.

Acte 2

La princesse Elsbeth se résigne à épouser un homme « horrible et idiot » pour maintenir la paix et regrette le bouffon du Roi auquel elle était attachée.

Fantasio, désormais dans l'intimité de la cour, suggère à la princesse de renoncer à ce mariage ridicule avec un homme grossier et stupide.

Inconsciente de l'échange d'identité du Prince de Mantoue, la princesse éconduit les avances du Prince déguisé, au nom de son devoir. Informée plus tard par sa gouvernante de son erreur, elle ne sait toujours pas si elle doit accepter de se sacrifier.

Mais poussant son rôle de bouffon un peu plus loin, Fantasio dérobe la perruque du soi-disant Prince Mantoue. Furieux d'avoir été rejeté par la Princesse, le vrai Prince de Mantoue quitte le palais, menaçant le roi de Bavière des pires représailles.

Fantasio est emprisonné.

La princesse, impressionnée et intriguée, parvient à trouver Fantasio en cellule.

Émue, troublée, la princesse le prend pour le Prince, et le contraint de révéler son identité. La Princesse lui demande de demeurer le bouffon et de lui payer ses dettes, mais il refuse. Il accepte d'elle, cependant, la clé du jardin qui lui permettra de venir se cacher de temps à autre.

FANTASIO: UNE THÉMATIQUE ANCRÉE DANS L'HISTOIRE ?

Pour bien comprendre la portée de ce classique du théâtre, il nous paraît nécessaire de la situer brièvement dans son cadre historique.

Le romantisme naît en Angleterre, puis en Allemagne à la fin d'un XVIIIe siècle très tourmenté. La Révolution Française avec ses idéaux a fait long feu. La jeunesse qui s'était enflammée en rêvant d'une société plus juste, libérée des contraintes et du joug de la royauté et de sa cour, déchantée sous les coups de la Terreur puis du Consulat, instauré par Napoléon Bonaparte en 1799.

En 1815, la Restauration de la Monarchie de Louis XVIII finira d'éteindre complètement ces enthousiasmes révolutionnaires.

Dès lors la jeunesse (bourgeoise et lettrée) de ce début de XIXe siècle ne cessera de mythifier et glorifier un passé et une idéologie qui auraient pu changer leur monde.

La génération qui va de Mme de Staël, Chateaubriand, Stendhal, à Lamartine, Hugo, de Musset, essaiera de jeter les bases de nouveaux canons esthétiques pour essayer de sortir de son désenchantement, véritable mal du siècle appelé aussi spleen.

Un autre sentiment hante cette génération : celle d'être né trop tard ou trop tôt !

Trop tard, car elle a vu le jour le lendemain de la Révolution Française de 1789 (Musset naît en 1810), puis la chute de l'Empire et La Restauration (1814-1830) ne proposeront aucune nouvelle utopie, aucun nouvel idéal, si ce n'est de s'inscrire tant bien que mal dans l'émergence d'une nouvelle classe sociale toujours plus présente et puissante : la bourgeoisie.

Les jeunes gens nés dans ce premier quart du XIXe sont déçus par leur époque. Ils ont la sensation d'habiter un monde vide, ne proposant aucune cause noble ou héroïque, ils ont le sentiment d'avoir été trompés et sont inquiets pour l'avenir.

Autocaricature d'A. de Musset

Ils forment désormais une génération sacrifiée et condamnée à l'ennui, livrée à elle-même, à une vie désormais privée de finalité.

Mais c'est aussi une génération née trop tôt. Car géopolitiquement, le monde et l'Europe en particulier vit son « printemps des peuples », ses premiers sursauts de régimes démocratiques, les états-nations se profilent.

Ainsi, en 1848 la Suisse adopte sa première constitution, en 1871 l'unité de l'Italie est proclamée presque en même temps que celle de l'Allemagne ; on passe d'une société agraire et artisanale à une société industrielle et commerciale.

La révolution industrielle n'a pas encore formellement démarré, mais des inventions capitales (entre autres la machine à vapeur, l'utilisation du pétrole, l'explosion de la marine marchande grâce à l'invention de l'hélice, l'évolution de l'électricité) vont révolutionner les équilibres économiques. Les classes sociales vont s'affirmer et s'affronter de plus en plus. Karl Marx, philosophe, économiste et sociologue visionnaire, révèle ces changements sociaux dans son *Capital* publié en 1867.

Le romantisme, soulevé par ces bouleversements, incarnera un mouvement né de la rupture et de la revendication.

Il s'agit dès lors pour les artistes de casser les anciens dogmes, de donner un coup d'arrêt radical aux vieux principes culturels et sociaux issus de la culture classique et de l'apport moral et politique des philosophes des Lumières.

ET QUE FAIT ALFRED DE MUSSET ?

Parmi les romantiques, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Sainte-Beuve, Vigny revendiquent radicalement cette rupture, tandis que Musset s'enflamme d'abord, mais très vite se positionne en retrait, adoptant une attitude plus froide et critique face au développement de ce nouveau courant esthétique.

Il s'isole, ne s'inscrit dans aucun mouvement, préférant une liberté plus proche de sa personnalité. Musset, pétri de passion, de mélancolie, hésitant entre débauche et désir de pureté, puisera sans hésiter dans ses tourments pour créer une œuvre phare du romantisme.

LE ROMANTISME EN QUELQUES MOTS

Thèmes principaux et principes du romantisme :

- Face à l'impersonnalisme du classique, les romantiques découvrent l'émergence du « moi » en souffrance qui favorise l'exaltation et l'expression des sentiments personnels : les passions, la mélancolie, la nostalgie...
- Un goût nouveau pour l'observation et l'admiration de La Nature, élevée au rang de divinité et qui nourrira un désir d'affranchissement total des contraintes sociales, culturelles, esthétiques.
- La découverte et la mise en exergue du pittoresque.
- Une revendication essentielle d'une liberté totale.
- La recherche de nouveaux engagements dans le débat politique.
- La fascination, parfois allant jusqu'au morbide de la solitude, des ruines, le désir de fuite.
- Le voyage (mode de l'Orientalisme) et le rêve.
- Découverte des diverses spiritualités.

LE DRAME ROMANTIQUE

La jeunesse romantique est une jeunesse fougueuse, à la recherche d'actes héroïques. De même, elle refuse tout ce qui est cher aux classiques (refus du théâtre classique avec toutes ses règles et ses contraintes).

Cependant, les jeunes romantiques redécouvrent avec plaisir le théâtre de Shakespeare qu'ils prennent pour modèle. Shakespeare leur paraît moderne pour plusieurs raisons : Shakespeare a écrit pour les grands (rois et courtisans) et pour le peuple : les personnages appartiennent à ce qu'on appelle aujourd'hui des milieux sociaux différents. De plus, Shakespeare varie les genres, les styles, enfonce les unités spatio-temporelles et son acuité d'esprit exalte tous les aspects de la nature humaine.

L'OPPOSITION AUX RÈGLES CLASSIQUES

- Naissance du héros romantique.
- Refus de la règle des 3 unités (unité d'action, unité de temps, unité de lieu, ainsi que les règles annexes : unité de ton, de bienséances interne et externe). Les romantiques veulent se libérer de la forme et refusent la règle des 3 unités car elle étouffe le génie.
- S'ils refusent la règle de bienséance, c'est par souci de réalisme pour montrer sur scène ce qui existe réellement (meurtres, suicides, duels...)
- Le mélange des genres, la diversité : les romantiques prétendent qu'on peut écrire un théâtre mélangeant les tons, refusant ainsi qu'il n'y ait que du tragique dans une tragédie, du comique dans une comédie.
- Rejet du moralisme et du théâtre manichéen.
- Les héros singuliers remplacent les personnages stéréotypés du XVIIe et XVIIIe siècle. Le héros romantique est un individu original, qui évolue et dont le destin est illustré par la pièce. Le héros romantique est généralement un marginal, il incarne le « mal du siècle ». La marginalité du héros romantique peut être sociale ou intellectuelle.
- Le héros romantique est porté par ses désirs, ses défis, mais il rencontre la fatalité, il est sacrifié par l'histoire et il meurt.

Est-ce que le romantisme et notre époque partagent des valeurs communes? Lesquelles?

FANTASIO I, II

FANTASIO : « Oh ! s'il y avait un diable dans le ciel ! s'il y avait un enfer, comme je me brûlerais la cervelle pour aller voir tout ça ! Quelle misérable chose que l'homme ! ne pas pouvoir seulement sauter par sa fenêtre sans se casser les jambes ! Être obligé de jouer du violon dix ans pour devenir un musicien passable ! Apprendre pour être peintre, pour être palefrenier ! Apprendre pour faire une omelette ! Tiens, Spark, il me prend des envies de m'asseoir sur un parapet, de regarder couler la rivière, et de me mettre à compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et ainsi de suite jusqu'au jour de ma mort.

SPARK : Ce que tu dis là ferait rire bien des gens ; moi, cela me fait frémir : c'est l'histoire du siècle entier. L'éternité est une grande aire, d'où tous les siècles, comme de jeunes aiglons, se sont envolés tour à tour pour traverser le ciel et disparaître ; le nôtre est arrivé à son tour au bord du nid ; mais on lui a coupé les ailes, et il attend la mort en regardant l'espace dans lequel il ne peut s'élancer.

FANTASIO : Tu m'appelles ta vie, appelle-moi ton âme, (*puis chantant*) Car l'âme est immortelle, et la vie est un jour. Connais-tu une plus divine romance que celle-là, Spark ? C'est une romance portugaise. Elle ne m'est jamais venue à l'esprit sans me donner envie d'aimer quelqu'un. »

Essayez d'interpréter cette scène en mode mélancolique, euphorique, revendicateur. Quelles différences remarquez-vous ?

Quels sont les mots qui, selon l'axe d'interprétation, ressortent le plus ?

FANTASIO: MANIFESTE D'UN THÉÂTRE NOUVEAU

Déçu par ses premiers échecs littéraires et théâtraux, Musset rédige ses prochaines pièces dans un recueil intitulé : *Spectacle pour un fauteur*. Fantasio fait partie de ce recueil. Mais revenons un instant sur le titre dont l'étymologie contient un grand nombre des thèmes inscrits dans la pièce.

Fantasio, fantaisie. Le mot depuis l'Antiquité, véhicule, comme nous l'avons vu au début de ce dossier des significations comme « idée » ou encore « apparition, vision, rendre visible par l'image ». Puis, jusqu'au XVe siècle, il est synonyme de « imagination ». Aujourd'hui, lorsqu'on parle de fantaisie, l'on entend plutôt une certaine liberté d'esprit.

Et c'est pratiquement grâce à ces leviers que l'on peut remarquer que Fantasio fait preuve d'une réelle liberté d'esprit lorsqu'il imagine son subterfuge (prendre la place du bouffon à peine décédé). Et, comme nous le suggère S. Ledda, prendre la place du mort devient une métaphore du jeu théâtral. Il redonne vie à un personnage. Faisant ainsi d'une pierre deux coups : il redonne sens à sa vie et initie un jeu poétique.

La farce douce-amère, Fantasio nous emmène des vicissitudes d'une jeunesse désabusée, à un théâtre grotesque en passant par une romance qui n'a pas le temps de s'épanouir.

En effet Fantasio, par son habile farce, ridiculise le prince de Mantoue, sauve la princesse d'un mariage forcé, mais condamne le royaume de Munich à une guerre prochaine. De plus, si Fantasio réussit à séduire la princesse, celle-ci ne lui concédera qu'un lien de sincère amitié.

En se parant du costume du bouffon décédé, Fantasio scelle un pacte définitif, car la princesse ne le verra que sous cet habit. Fantasio aurait pu vivre une histoire d'amour, mais il est lié par le costume d'un défunt.

FANTASIO : « La dimension d'un palais ou d'une chambre ne fait pas l'homme plus ou moins libre. Le corps se remue où il peut ; l'imagination ouvre quelquefois des ailes grandes comme le ciel dans un cachot grand comme la main. (Fantasio II, V, 1834) »

Que vous évoque cette citation ?

Mettez-la en parallèle avec celle de Baudelaire ci-dessous. Que vous suggère le mot « ordre » ?

« Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté »

(*L'invitation au voyage* – *Les Fleurs du mal*, 1857)

Pistes pour aller plus loin dans le mouvement romantique :

Peinture : E. Delacroix, C.D. Friederich, W. Turner

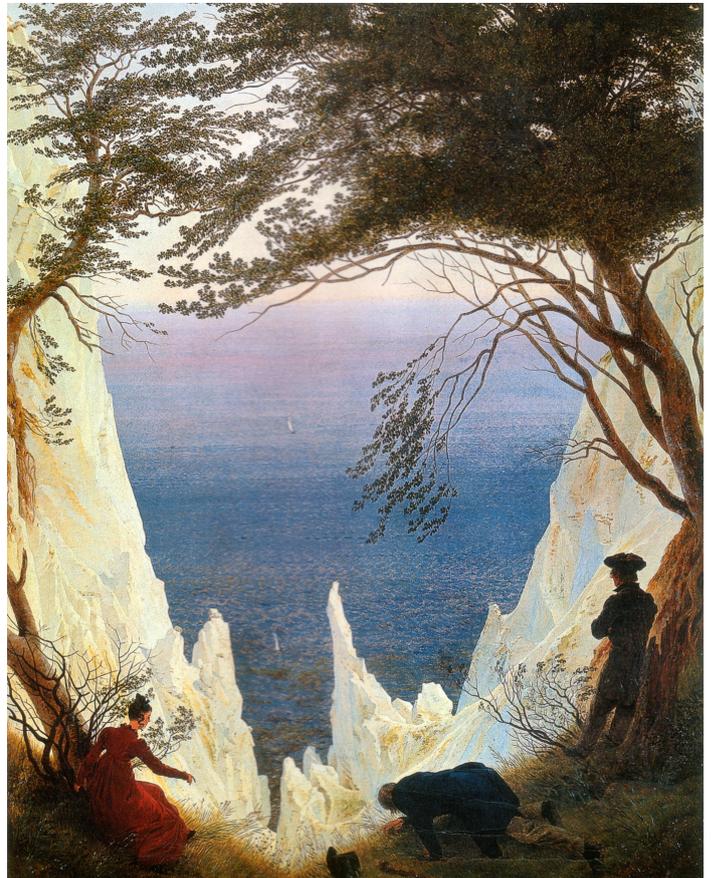
Musique : F. Chopin, G. Verdi, F. Liszt, R. Wagner

Littérature : V. Hugo, F. R. de Chateaubriand, G. Sand, G. de Nerval, Ch. Baudelaire

Écoutez le concerto pour piano de P. I. Tchaïkovsky écrit entre 1874-1875.

Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Essayez de décrire les différentes atmosphères suggérées par la musique. <https://youtu.be/2DmfJu3oNDM>

Étudiez ce tableau de Caspar D. Friederich, *Falaises de craie sur l'île de Rügen*, 1816, conservé actuellement au Musée O. Reinhart am Stadthgarten (Winterthour).

Est-ce un tableau romantique ? Pourquoi ?

Essayez d'écrire un bref dialogue entre ces personnages.

LAURENT NATRELLA: METTEUR EN SCÈNE

Après avoir fait le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Laurent Natrella entre à la Comédie-Française en 1999 et y devient le 514e Sociétaire. Il y travaille entre autres avec Bob Wilson, Omar Porras, Le collectif T.G.Stan-Decoe-Discordia, Giorgio Barbiero Corsetti, Lukas Hemleb, Daniel Mesguich, Léonie Simaga, Lilo Baur, Denis Podalydès, Anne-Marie Etienne, Jean-Yves Ruf, Jean-Louis Benoit, Eric Ruf, Laurent Pelly, Dann Jemmet... Il est nommé pour le Molière 2017 du comédien dans un spectacle de théâtre public.

Il joue dernièrement, Scapin dans *Les Fourberies de Scapin* dans une mise en scène d'Omar Porras au TKM et en tournée; *20 000 Lieues sous les mers* dans la mise en scène de Christian Heck et de Valérie Lessort au théâtre de la porte Saint-Martin; *Chagrin d'école* de Daniel Pennac dans une mise en scène de Christèle Wurmser. *Faust* mis en scène par Raphael Navarro et Valentine Losseau, *Hors la loi* de Pauline Bureau au théâtre du Vieux Colombier, *Un amour exemplaire* de Daniel Pennac mis en scène de Clara Bauer au théâtre du Rond-Point, Philinte dans le *Misanthrope* mis en scène par Nicolas Vaude et Chloé Lambert, *Le garçon qui voulait dormir* de Aharon Appelfeld lecture spectacle avec Valérie Zenatti, Eric Slabiak et Frank Anastasio, *Bartleby / Mon Frère* au théâtre du Rond-Point...

Au cinéma et à la télévision, Laurent Natrella tourne sous les directions entre autre de Georges Lautner, Robert Mazoyer, Pascale Bailly, Jean-Marie Poiret, Christian Gion, Ariel Zeitoun, Didier Fontan, Laurent Heineman, Pierre Boutron, Roman Polansky, Edouard Niermans, Philippe Venault,...

Laurent Natrella a mis en scène *Après une si longue nuit* de Michèle Laurence, *Le hasard merveilleux* de Jean-Christophe Dollé, *Emporté par le vent* et *Un éventail* d'après Carlo Goldoni dans le cadre des «Journées de juin» du conservatoire national supérieur d'art dramatique.

Il enseigne à Sciences-Po Paris, au cours Florent, a été professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, et à l'école supérieure des Teintureries de Lausanne.

C'est ainsi qu'en totale complicité avec Omar Porras, directeur du TKM et metteur en scène des *Fourberies de Scapin*, est né le projet de confier ce spectacle à une jeune distribution.

Plus de 80 candidates et candidats, issu-e-s des diverses écoles de théâtre de Suisse romande ont été auditionné-e-s.

De la distribution finale, trois proviennent de l'École de Serge Martin, deux de la Manufacture (Haute Ecole des Arts de la scène), deux de l'École des Teintureries et une de l'École Dimitri!

Alfred de Musset n'a que 23 ans lorsqu'il écrit *Fantasio*. Cette distribution donne à cette œuvre un souffle inédit et, peut-être, plus en phase avec l'état d'esprit de l'auteur au moment de l'écriture.

LE SPECTACLE

INTRODUCTION À LA MISE EN SCÈNE DE LAURENT NATRELLA

Une distribution toute en jeunesse!

Laurent Natrella, comédien hors pair et pédagogue recherché, est animé par le souci constant de la transmission dans l'art. C'est ainsi que lors des représentations des *Fourberies de Scapin*, Laurent s'est toujours entretenu avec des jeunes spectateurs, élèves des écoles de la région ou encore des comédiens et comédiennes peu expérimenté-e-s.

Hugo Brailard
Fantasio

Loubna Raigneau
Elsbeth

Zacharie Heusler
Le Roi de Bavière

Pierre Boulben
Le Prince de Mantoue

Linna Hassan Ibrahim
La Gouvernante

Clément Etter
Marinoni

Françoise Gautier
Facio / Rutten

Ismaël Attia
Spark

LE DÉCOR ET LES COSTUMES: DEUX EXEMPLES D'ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SPECTACLE

Les décors

C'est autour de trois grands mouvements d'images que va se développer ce conte ou plutôt cette féerie. Tout cela soutenu par une ambiance sonore et musicale. Bruno Fatalot, Véronique Soulier-Nguyen, Fredy Porras, Elsa Revol et Christophe Fossemalle donneront de leur merveilleux pour y arriver. Car oui, ce Fantasio de Musset est une vraie fantaisie !

La pièce se passe dans différents lieux: rue, château, prison, demeure du Prince de Mantoue. Fredy Porras, scénographe, a imaginé des lieux minimalistes qui peuvent se lire par contraste en opposant les matériaux (métal, bois), les couleurs (noir-blancs et polychromie), les géométries (rondeurs, angle droit...), les atmosphères (froide, un certain kitsch, goût « populaire »...)

Lors de la première lecture, Fredy Porras a esquissé spontanément une cage. Belle, agréable... mais une cage dorée !

Et c'est à partir de cette première esquisse que le reste des divers univers est apparu.

Une autre préoccupation dramaturgique a alimenté l'imaginaire du scénographe: les éléments de décors devaient servir d'appui pour un jeu théâtral concret. Ainsi les dimensions des divers objets scéniques sont parfois exagérées, parfois les objets sont si solides qu'on peut y grimper et marcher dessus. Cette praticabilité des objets, des meubles, des accessoires donne à la scénographie une valeur surréaliste, poétique immédiate. La mobilité des décors dessine peu à peu une forme d'échiquier situé dans un non-lieu et qui racontent à leur manière l'évolution de la pièce.

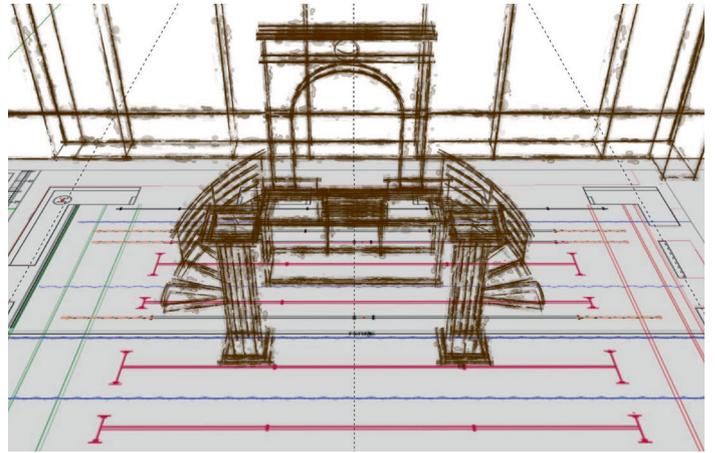
Ci-dessus nous pouvons voir le dessin du château. Décomposable en colonnes latérales et deux rampes d'escaliers mobiles, ainsi qu'une arche magistrale, mobile elle aussi. Tous ces éléments, véritables sculptures artistiques sont réalisées en métal ou treillis métalliques, donnant aux objets en même temps une dimension imposante, une légèreté surprenante et une multitude de possibilités d'éclairage.

Tour à tour la rue avec ses modestes maisons, la cour du château, la chambre de la princesse, la chambre du Prince de Mantoue et la prison se succéderont sur scène dans une chorégraphie étudiée. Féérique, sensible, la scénographie raconte à son rythme (et grâce à la mise en scène de Laurent Natrella) une histoire parallèle, plus secrète de l'œuvre de Fantasio.

La prison

Lieu froid, de pierre et de paille, simple. On y retrouve ses archétypes: les chaînes, l'inconfort... On y entend le brouhaha de la rue.

La dernière scène de Fantasio se passe dans une prison, qu'il n'a pas l'air de considérer comme une cage. C'est le contrepoint total de la rue et de la cour.

Maquette de travail réalisée par Fredy Porras pendant la phase de recherche

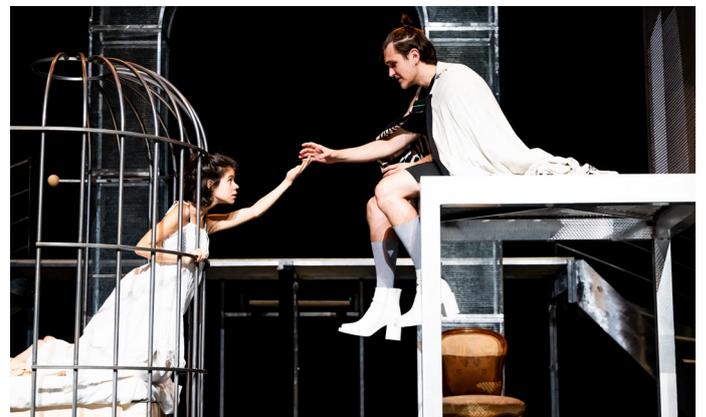

Image de répétition :
Le Roi de Bavière sur son trône

Les costumes

Le costumier s'est laissé emporter par le souffle de jeunesse que véhicule *Fantasio*. Musset était à sa façon un anticonformiste. Bruno Fatalot est allé puiser dans les derniers grands mouvements de la mode, animé par des stars du show business comme David Bowie, Prince ou encore Madonna, jusqu'aux premiers punks dessinés par la regrettée V. Westwood.

La créativité du costumier réinterprète ces grands mouvements, les réinvente, ce qui lui permet aussi d'imaginer tous les univers liés aux personnages. Car l'histoire est habitée par des nobles, des gens modestes, des bourgeois. La profondeur de la recherche et la subtilité des agencements des matériaux donnent à chaque silhouette ses caractéristiques uniques, et sa dignité propre.

Une des thématiques liés aux costumes est le travestissement (Le Prince de Mantoue demande à Marinoni, son aide de camp, de prendre son apparence afin qu'il puisse mieux observer sa future épouse). Là aussi, une étude précise des silhouettes a été nécessaire, afin de ne pas perdre en chemin l'attention des spectatrices et spectateurs.

Étude pour une rue
Photo : maquette, Hernan Penuela

Dessins de costumes de Bruno Fatalot
En bas à droite : le Roi de Bavière

EXERCICES PRATIQUES

Exercice sur la mise en scène

Après avoir lu la pièce et avant de venir à la représentation, imaginez quelques éléments constitutifs d'une mise en scène de Fantasio en justifiant tous les choix. Quelle esthétique? moderne ou autre?

Costumes: d'époque? modernes? autres?

Décor: les divers lieux?

Quelle musique: d'époque ou contemporaine? Quel style?

Exercice: Repérez dans les diverses images de l'actualité quels habits portent la royauté, la noblesse, les femmes et hommes politiques, les «people».

Quelle mode suivent-elles, quel look arborent-ils?

Qu'est-ce qu'un dress code?

Où est-il demandé? Pourquoi?

En suivez-vous un? Pourquoi?

Citez un-e influenceur-euse de la mode. Qu'en pensez-vous?

À quel besoin ce phénomène répond-il?

Image de répétition :
Fantasio en bouffon du roi

Image de répétition :
Le prince de Mantoue dans son palais

PROPOSITIONS D'APPROFONDISSEMENTS

Après le spectacle : impressions, opinions, critique. Quelques repères pour développer son esprit critique¹.

Qu'ai-je ressenti pendant le spectacle ? Pourquoi ?
Quels critères puis-je employer pour fonder mon appréciation ?

Essayer de rédiger une critique basée sur des critères précis.
On peut s'aider du tableau suivant.

Aperçu des éléments constitutifs d'un spectacle¹

Acteurs

- Gestuelle, mimique ; changements dans leur apparence
- Construction du personnage, lien entre l'acteur et le rôle
- Rapport texte / corps
- Voix : qualité, effets produits, diction

Scénographie

- Rapport entre espace du public et espace du jeu
- Sens et fonction de la scénographie par rapport à la fiction mise en scène
- Rapport du montré et du caché
- Comment évolue la scénographie ?
- Connotations des couleurs, des formes, des matières

Lumières

- Lien à la fiction représentée, aux acteurs
- Effets sur les spectateurs

Objets

- Fonction, emploi, rapport à l'espace et au corps

Costumes, maquillages, masques

- Fonction, rapport au corps

Son

- Fonction de la musique, du bruit, des effets, du silence.
- A quels moments interviennent-ils ?

Musique-chant

- A quels moments interviennent-ils ?
- Qu'apportent ces séquences dans le déroulé du spectacle ?

Rythme du spectacle

- Rythme continu ou discontinu ?

Lecture de l'œuvre par la mise en scène

- Quelle histoire est racontée ? La mise en scène raconte-t-elle la même chose que le texte ?
- Quelles ambiguïtés dans le texte, quels éclaircissements dans la mise en scène ?
- Le genre dramatique de l'œuvre est-il celui de la mise en scène ?

Le spectateur

- Quelle attente aviez-vous de ce spectacle (texte, mise en scène, acteurs) ?
- Quels présupposés sont nécessaires pour apprécier le spectacle ?
- Comment a réagi le public ?
- Quelles images, quelles scènes, quels thèmes vous ont marqué-e ?
- Essayer de composer une affiche qui présente ce spectacle. Sur quel(s) personnage(s) ou éléments de décor (ou autre thème ?) mettriez-vous l'accent ?
- Comment l'attention du spectateur est-elle manipulée par la mise en scène ?

Comparer votre critique faite individuellement ou collectivement en classe aux critiques parues dans les journaux.

1 — D'après Patrice Pavis, *Dictionnaire du Théâtre*, Paris, Armand Colin, 2006, s.v. *Questionnaire*.

CONSEILS PRATIQUES

QUELQUES JOURS AVANT LE SPECTACLE

Parlez du spectacle à vos élèves, à l'aide du dossier pédagogique (ou inscrivez-vous à une de nos actions culturelles pour que nous le fassions à votre place :-).

Définissez le lieu et l'heure de rendez-vous.

Parlez avec vos élèves des droits et devoirs d'une venue au théâtre.

Quelques idées de droits et de devoirs

Droits: droit de rire, droit d'applaudir, droit d'avoir un regard critique...

Devoirs: devoir d'éteindre le téléphone, devoir de laisser les autres spectateurs profiter du spectacle, devoir d'arriver à l'heure, devoir de laisser nourriture et boissons dans le sac...

LE JOUR-MÊME

Donnez rendez-vous à vos élèves devant le théâtre 30 minutes avant le début de la représentation. À votre arrivée, annoncez-vous à l'accueil.

DATES & TOURNEE

Représentations au TKM Théâtre Kléber-Méleau
du 26.09 au 15.10.23

Tournée

Théâtre de Carouge, Carouge - Suisse : 23 janvier - 11 février 2024

Théâtre du Jura Delémont - Suisse : 28 et 29 mai 2024

Théâtre du Jorat, Mézières - Suisse : 7 juin 2024

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAFIE

BIBLIOGRAPHIE

Albert Béguin, *L'Âme romantique et le rêve*.
Paris, José Corti, 1967

Alfred de Musset, *Œuvres complètes - Théâtre complet*.
Paris, Gallimard, 1990

Sylvain Ledda, *Alfred de Musset, les fantaisies d'un enfant du siècle*.
Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 2010.

Sylvain Ledda : *Musset et Fantasio. La Comédie de la mort*, in *Revue d'histoire littéraire de la France* 2008/1 (vol 108), pages 87 à 99.

SITOGRAFIE

« *Quelque chose en nous du romantisme* » :
(4 épisodes de la série LSD (France Culture). Le premier est un complément très intéressant :
<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/contempler-la-nature-7588149>

Un lien qui renvoie à l'opéra d'Offenbach inspiré de Fantasio d'A. de Musset, libretto retravaillé par son frère P. de Musset.
<https://www.opera-online.com/fr/items/works/fantasio-offenbach-de-musset-1872>