

# AMPHITRYON

MOLIÈRE / GUY-PIERRE COULEAU

LES  
SCÈNES  
DU  
JURA  
SCÈNE NATIONALE



DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

# SOMMAIRE

SOMMAIRE

**1**

GÉNÉRIQUE ET DISTRIBUTION

**2**

L'HISTOIRE

**3**

ATELIERS ET PISTES PÉDAGOGIQUES

AVANT LA REPRÉSENTATION

**4**

APRÈS LA REPRÉSENTATION

**13**

BIOGRAPHIE

**14**

ANNEXES

ANNEXE 1

**15**

ANNEXE 2

**17**

# AMPHITRYON

## **AMPHITRYON**

de **MOLIÈRE**

**LONS-LE-SAUNIER**

LE THÉÂTRE

**MAR 5 AVR > 20H30**

**MER 6 AVR > 20H30**

**DURÉE 1H45**

mise en scène ★ **GUY-PIERRE COULEAU**  
assistante à la mise en scène ★ **CAROLINA PECHENY**  
lumières ★ **LAURENT SCHNEEGANS**  
costumes ★ **LAURIANNE SCIMEMI**  
assistée de ★ **BLANDINE GUSTIN**  
maquillage ★ **KUNO SCHLEGELMILCH**  
photos ★ **ANDRÉ MULLER**

avec

Cléanthis ★ **ISABELLE CAGNAT**  
Amphitryon ★ **FRÉDÉRIC CHERBOEUF**  
Sosie ★ **LUC-ANTOINE DIQUÉRO**  
Mercure ★ **KRISTOF LANGROMME**  
Jupiter ★ **NILS ÖHLUND**  
La Nuit ★ **JESSICA VEDEL**  
Alcmène ★ **CLÉMENTINE VERDIER**

création

**octobre 2015 à la Comédie de l'Est à Colmar**

production

**Comédie De l'Est - Centre dramatique national d'Alsace**

# L'HISTOIRE

Sitôt sa nuit de noces avec Alcène consommée, Amphitryon, général thébain, quitte sa jeune épouse pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux de la belle mortelle, profite de l'occasion pour se glisser dans son lit sous les traits du mari. Son allié Mercure monte la garde, après avoir pris l'apparence de Sosie, valet d'Amphitryon. Mais celui-ci est de retour au palais, précédant son maître pour annoncer sa victoire... et tombe nez à nez avec cet « autre moi ».

AMPHITRYON.

COMEDIE.

PAR J.B.P. DE MOLIÈRE.



A PARIS,

Chez JEAN RIBOY, au Palais, vis à vis  
la Porte de l'Eglise de la Sainte Chapelle,  
à l'Image Saint Louis,

M. DC. LXVIII.

AVEC PRIVILEGE DU ROY,

Dès lors, la pièce repose toute entière sur le motif du double et du miroir. Entre quiproquos, malentendus et rebondissements, Molière invente une fantaisie mythologique à grand spectacle, où les dieux descendus sur terre, rusés et manipulateurs, sèment la confusion et s'amuse aux dépens des humains, dupés de bout en bout et incapables de distinguer le vrai du faux.

# ATELIERS PISTES PÉDAGOGIQUES

## AVANT LA REPRÉSENTATION

### 1. LES PERSONNAGES

#### LA NUIT

MERCURE, sous la forme de Sosie

JUPITER, sous la forme d'Amphitryon

AMPHITRYON, général des Thébains

ALCMÈNE, femme d'Amphitryon

CLÉANTHIS, suivante d'Alcmène et femme de Sosie

SOSIE, valet d'Amphitryon

ARGATIPHONTIDAS, capitaine thébain

NAUCRATÈS, capitaine thébain

POLIDAS, capitaine thébain

POSICLÈS, capitaine thébain

★ Présenter aux élèves la liste des personnages : quels ensembles y distinguent-ils ? Qu'est-ce que cette liste leur raconte sur la pièce ? Quels rapports établissent-ils entre ces différents groupes ?

Il est possible de créer plusieurs ensembles et déjà d'extraire des éléments d'analyse de la pièce :

- hommes / femmes (2 femmes seulement)
- dieux possédant des noms de planètes (« Mercure », « Jupiter ») / hommes
- maîtres / valets : thématique traditionnelle des comédies
- grade militaire (« général », « capitaine »)
- « sous la forme de » : thématique du travestissement, traditionnelle des comédies
- La Nuit : personnage mystérieux, allégorique, symbolique. Quel rapport avec les autres ?

Guy-Pierre Couleau effectue un seul changement dans la distribution des personnages : seul Naucrატès sera conservé pour représenter les capitaines thébains. Ce personnage sera incarné par la comédienne jouant La Nuit.

★ Il est possible de demander aux élèves s'ils connaissent les noms communs « un amphitryon » et « un sosie ».

Une recherche de vocabulaire peut être proposée et la figure de style de l'antonomase peut être abordée, selon le niveau scolaire.

## 2. RÉFLÉCHIR AUX PROBLÈMES QUE POSE LA MISE EN SCÈNE DU PROLOGUE

★ À partir du Prologue (voir ANNEXE 1), demander aux élèves de lister les éléments faisant référence à la scénographie (décor, lieu, espace...) aussi bien dans les didascalies que dans les répliques.

Le travail d'analyse des indications scéniques montre que la pièce de Molière s'inscrit dans l'esthétique des pièces à machine du XVII<sup>e</sup> siècle. Avides de merveilleux et d'illusions, les spectateurs de cette époque sont friands de spectaculaire : changements de décors, personnages volants dans les airs, effets spectaculaires...

★ **Dégager les problèmes que pose la pièce.**

Dès le Prologue, apparaissent déjà deux problèmes que le metteur en scène devra résoudre dans son traitement scénique. Les élèves peuvent imaginer des solutions à ces questions :

— Comment représenter le char sur lequel se tient La Nuit ?

— Comment représenter ce personnage symbolique qu'incarne La Nuit ?

— Mercure demande à La Nuit une faveur. Celle-ci doit se prolonger sur une durée de trois jours, afin que Jupiter puisse prendre l'apparence d'Amphitryon, pour s'immiscer dans le lit conjugal.

Ainsi, la nuit dure tout le temps de la représentation. Quelles solutions trouver pour éviter de reproduire le noir total tout en comprenant le stratagème des dieux ?

★ **Demander aux élèves de faire une proposition de scénographie (plan papier, maquette dans une boîte de chaussure...)**

★ **Comment le metteur en scène a-t-il résolu la question de l'entrée en scène de La Nuit ?**

Lors du Prologue, La Nuit arrive sur un char, portée par trois comédiens dont les torsos sont nus et les têtes cagoulées en noir. Une atmosphère inquiétante est marquée par la fumée. La Nuit est représentée comme une femme fatale, très impressionnante. Supérieure par sa position en hauteur et son regard altier, elle est vêtue de noire, de manière très sensuelle, ce qui va appeler la thématique de la tromperie. Le metteur en scène a vu les dieux comme des divinités obscures venant perturber le cours de la vie des hommes.





### 3. ÉTUDIER LA SCÉNOGRAPHIE DE GUY-PIERRE COULEAU : AMPHITRYON, UNE PIÈCE À MACHINE

★ Lire un extrait des premières notes d'intention de Guy-Pierre COULEAU à propos de l'esthétique de la pièce :

« Dans le prologue de sa pièce, Molière indique la présence d'un nuage sur lequel Mercure repose, puis au fil des huit didascalies de la pièce, des vols, des disparitions et des apparitions qui nécessitent des machineries complexes et propres à créer des effets de magie pour le spectateur. Cette dimension de «pièce à machine» me paraît passionnante pour aujourd'hui et je me propose de la restituer avec nos moyens et outils modernes. Je ne souhaite pas faire de reconstitution mais bien au contraire, d'utiliser les technologies actuelles pour produire cette magie, par l'image et le son. J'utiliserai les images en allusion aux toiles peintes de l'époque et, par exemple, là où Molière pose un nuage peint sur un bout de planche suspendue dans les cintres pour signifier l'Olympe, je restituerai l'idée du ciel sur des écrans, par l'apport de la vidéo. Plusieurs vidéoprojecteurs fabriqueront l'univers très contemporain de ces dieux imposteurs, descendus sur terre pour abuser des vivants. »

Guy-Pierre COULEAU, Premières notes d'intention, juin 2014.



★ À partir des différentes photos proposées et de l'extrait des premières notes d'intention de Guy-Pierre Couleau, repérer quels sont les différents éléments de la mise en scène faisant appel à des machines ? Quels procédés techniques va utiliser le metteur en scène ?

Un système technique va permettre aux planètes accrochées de descendre et de monter des cintres, selon les différents moments de la pièce. L'esthétique baroque de l'illusion est ainsi présente grâce à ce système.

La fumée est très présente sur scène pour permettre aux personnages de disparaître et d'apparaître.





★ À partir des photos suivantes, dites en quoi la mise en scène de Guy-Pierre Couleau rappelle le théâtre de tréteaux de Molière ?

Dans la conception de la scénographie, il y a une trappe sur scène ainsi que des escaliers. Cela permet les apparitions et disparitions des personnages, tout en jouant sur les différences de niveaux puisque les comédiens peuvent adopter des postures plus ou moins hautes.



## 4. UN DIALOGUE ENTRE TERRE ET CIEL : LA QUESTION DES ASTRES

★ À partir du carnet de bord de Guy-Pierre Couleau (ANNEXES 2 et 3) pourquoi le metteur en scène s'intéresse-t-il à la question des astres ?

★ En quoi la pièce d'*Amphitryon* pose-t-elle la question de la place de l'homme dans l'univers ?

Dans *Amphitryon*, le Sosie de Molière aura été une marionnette, dont les fils étaient manipulés par les dieux, jusqu'à ce que les masques tombent et que la réalité apparaisse : les dieux usurpateurs d'identité humaine l'ont trompé et insulté. Une fois la vérité révélée, Sosie n'est plus un pantin. Le monde réel lui est désormais connu et il faudra vivre avec cette conscience de soi dans l'univers qui est le sien à présent.

★ En quoi la présence des planètes permet-elle de faire le lien entre l'époque de Molière et la nôtre ?

L'impression d'être manipulés par les puissants au-dessus de nous est une question d'actualité, comme le sentiment d'être des marionnettes aux mains de ceux qui décident sans nous consulter. La pièce de Molière annonce la philosophie des Lumières et nous avertit sur les conséquences de l'aveuglement.

★ Pour aller plus loin...

Repérer les noms des scientifiques cités.

Proposer une recherche documentaire sur eux (biographie, tableaux...).



## 5. LE PARTI PRIS ESTHÉTIQUE DES COSTUMES

★ En reprenant la liste des personnages principaux, caractériser le costume de chacun.

La proposition des élèves devra s'interroger sur l'opposition entre les dieux et les hommes. Les costumes devront montrer la puissance des dieux qui manipulent les hommes. Par ailleurs, les costumes permettent aussi de montrer les relations entre les personnages (voir l'activité 1 portant sur l'analyse des personnages de la pièce).

La question du double, avec le travestissement des personnages (Mercure en Sosie, Jupiter en Amphytrion) pourra être développée : comment procéder pour que le spectateur comprenne les travestissements des personnages ?

★ À partir des photos suivantes, préciser quelles sont les propositions du metteur en scène pour marquer l'opposition entre les dieux et les hommes ?

Le travail sur les costumes de Laurianne Scimemi, assistée de Blandine Gustin, s'appuie sur des images de références :

- le courant *steampunk* pour les dieux
- des costumes contemporains pour les humains





★ Demander aux élèves de faire une recherche d'images : quelles sont les caractéristiques du courant *steampunk* ?

★ Chercher des exemples d'images qui pourraient être à l'origine des costumes de Mercure et d'Alcmène ?





## 6. DE JUPITER À LOUIS XIV : UNE PIÈCE SUR LE POUVOIR

★ En observant le tableau suivant, en quoi les spectateurs de l'époque pouvaient-ils facilement comprendre que Jupiter représentait le roi Louis XIV ?



*Louis XIV en Jupiter*, par Charles Poerson  
(vers 1655, huile sur toile, Château de Versailles)

★ Faites des recherches sur les personnages suivants :

—Madame de Montespan

—Monsieur le Marquis de Montespan

Quel lien peut-on établir entre les relations entre ces personnages historiques et Louis XIV et les personnages de la pièce de Molière ?

Il est possible d'établir un parallèle entre la pièce d'*Amphitryon* et un épisode de la vie de Louis XIV, connu de ses contemporains. Le roi avait pris pour maîtresse Madame de Montespan, que l'on pourrait comparer à Alcmène et s'était arrangé pour se débarrasser du Marquis de Montespan en l'envoyant en province. Le roi Soleil, comparé à Jupiter, a donc tous les droits sur ses sujets. Les derniers vers de la pièce, que prononce Sosie, évoquent la toute puissance royale :

« Sur de telles affaire, toujours / Le meilleur est de ne rien dire ».

# APRÈS LA REPRÉSENTATION

## 7. SE REMÉMORER LA REPRÉSENTATION

Plusieurs activités peuvent être proposées pour pousser les élèves à se remémorer la représentation et à échanger autour de leurs impressions.

- ★ Restituer à plusieurs des répliques du spectacle
- ★ Restituer des scènes de manière neutre
- ★ Demander à chaque élève de noter sur une feuille de papier cinq mots à propos du spectacle. Un élève au tableau note au fur et à mesure les propositions qui sont faites. Les mots servent ensuite de support pour la remémoration et la discussion.





# BIOGRAPHIE

GUY-PIERRE COULEAU



**G**uy-Pierre Couleau débute au théâtre comme acteur en 1986, dans des créations de Stéphanie Loïk, Agathe Alexis ou Daniel Mesguich. Il réalise sa première mise en scène, *Le Fusil de chasse* de Yasushi Inoué, en 1994, avant *Vers les cieux* de Horvath, l'année suivante. En 1998, il décide de se consacrer uniquement à

la mise en scène, pour créer *Netty* d'après Anna Seghers et *Déjeuner chez Wittgenstein* de Thomas Bernhard. Après avoir monté *Le Baladin du monde occidental* de John M. Synge, Guy-Pierre Couleau fonde en 2000 sa compagnie « Des Lumières et Des Ombres », associée au Moulin du Roc, Scène nationale de Niort puis aux Scènes nationales de Gap et d'Angoulême. En 2001, *Le Sel de la terre*, diptyque de Sue Glover et Frank McGuinness, est programmé au festival IN d'Avignon. Guy-Pierre Couleau a également mis en scène *Rêves* de Wajdi Mouawad, *L'Épreuve* de Marivaux, *Marilyn en chantée* de Sue Glover, *Les Justes* d'Albert Camus, *Les Mains sales* de Jean-Paul Sartre.

Il dirige depuis juillet 2008 la Comédie de l'Est, Centre dramatique régional d'Alsace, à Colmar, qui devient en 2012 Centre dramatique national. Il y crée *La Fontaine aux saints* et *Les Noces du rétameur* de John M. Synge en 2010. Suivront *Hiver* de Zinnie Harris, *Le Pont de pierres et la peau d'images* de Daniel Danis, *Bluff* d'Enzo Cormann, *Maître Puntila et son valet Matti* de Bertolt Brecht et *Cabaret Brecht*. Pour la saison 2013-2014, il met en scène *Guitou* de Fabrice Melquiot et *Désir sous les ormes* d'Eugene O'Neill.

# ANNEXES

## ANNEXE 1

### Molière, *Amphitryon*, extrait du Prologue

*Mercure, sur un nuage, La Nuit, dans un char, traîné par deux chevaux.*

#### MERCURE

Tout beau ! charmante Nuit ; daignez vous arrêter :  
Il est certain secours que de vous on désire,  
Et j'ai deux mots à vous dire  
De la part de Jupiter.

#### LA NUIT

Ah ! ah ! c'est vous, seigneur Mercure !  
Qui vous eût deviné là, dans cette posture.

#### MERCURE

Ma foi ! me trouvant las, pour ne pouvoir fournir  
Aux différents emplois où Jupiter m'engage,  
Je me suis doucement assis sur ce nuage,  
Pour vous attendre venir.

#### LA NUIT

Vous vous moquez, Mercure, et vous n'y songez pas :  
Sied-il bien à des Dieux de dire qu'ils sont las ?

#### MERCURE

Les Dieux sont-ils de fer ?

#### LA NUIT

Non ; mais il faut sans cesse  
Garder le decorum de la divinité.  
Il est de certains mots dont l'usage rabaisse  
Cette sublime qualité,  
Et que, pour leur indignité,  
Il est bon qu'aux hommes on laisse.

#### MERCURE

A votre aise vous en parlez,  
Et vous avez, la belle, une chaise roulante,  
Où par deux bons chevaux, en dame nonchalante,  
Vous vous faites traîner partout où vous voulez.

Mais de moi ce n'est pas de même ;  
Et je ne puis vouloir, dans mon destin fatal  
Aux poètes assez de mal  
De leur impertinence extrême,  
D'avoir, par une injuste loi,  
Dont on veut maintenir l'usage,  
A chaque Dieu, dans son emploi,  
Donné quelque allure en partage,  
Et de me laisser à pied, moi,  
Comme un messenger de village,  
Moi, qui suis, comme on sait, en terre et dans les cieux,  
Le fameux messenger du souverain des Dieux,  
Et qui, sans rien exagérer,  
Par tous les emplois qu'il me donne,  
Aurais besoin, plus que personne,  
D'avoir de quoi me voiturier. [...]

### **LA NUIT**

Revenons à l'objet dont il a les faveurs.  
Si par son stratagème il voit sa flamme heureuse,  
Que peut-il souhaiter ? et qu'est-ce que je puis ?

### **MERCURE**

Que vos chevaux, par vous au petit pas réduits,  
Pour satisfaire aux vœux de son âme amoureuse,  
D'une nuit si délicieuse  
Fassent la plus longue des nuits ;  
Qu'à ses transports vous donniez plus d'espace,  
Et retardiez la naissance du jour  
Qui doit avancer le retour  
De celui dont il tient la place. [...]

### **MERCURE**

Adieu : je vais là-bas, dans ma commission,  
Dépouiller promptement la forme de Mercure  
Pour y vêtir la figure  
Du valet d'Amphitryon.

### **LA NUIT**

Moi, dans cet hémisphère, avec ma suite obscure  
Je vais faire une station.

### **MERCURE**

Bon jour, la Nuit.

### **LA NUIT**

Adieu, Mercure.

*Mercuré descend de son nuage en terre, et la Nuit passe dans son char.*

## ANNEXE 2

**Guy-Pierre Couleau, *Carnet de Bord* N°2, vendredi 06/11/2015**

« Au détour de ce livre [la revue *Europe* consacrée à Molière] de plus de 500 pages, un article m'a particulièrement intéressé. C'est celui de Gérard Milhaud qui consacre ses recherches aux liens entre Rohault et Molière.

Et plus personne ne sait aujourd'hui qui était **Jacques Rohault**, mathématicien et homme de sciences qui régala le tout Paris de ses conférences et expériences. Adeptes des théories de Gassendi et Galilée sur l'univers et le cosmos, proche de la pensée de Pascal et Descartes sur les sciences, Rohault avait une aura incroyable auprès de ses contemporains. Et Molière était son ami. Ensemble ils ont discuté des soirs durant sur toutes ces questions et sur la place de l'homme dans l'univers, notamment. Et particulièrement durant cette année de retraite de Molière à Auteuil, en 1667, durant laquelle il écrivit *Amphitryon*. [...] »



Jacques Rohault

## ANNEXE 3

### **Guy-Pierre COULEAU, Carnet de Bord N°3, jeudi 12/11/2015**

« Je suis étonné par le nombre très important d'articles consacrés en ce moment à la découverte d'étoiles et de planètes qui pourraient être nos cousines, nos semblables. Il ne se passe pas une semaine sans que l'un ou l'autre de nos médias ne consacre une pleine page, voire un supplément à ces révélations choc ! Ces découvertes qui vont révolutionner notre vie terrienne... Dernier en date, cet article paru ce mercredi 11 novembre dans *Le Monde* : « *Cela s'annonce comme un blockbuster pour la communauté de l'astronomie* », s'enthousiasme Xavier Bonfils, chercheur CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Il ne parle pas du prochain volet de La Guerre des étoiles, mais d'une nouvelle exo planète, c'est-à-dire un petit corps orbitant dans notre galaxie autour d'une étoile très loin de notre Soleil. Ses caractéristiques viennent d'être dévoilées dans Nature du 12 novembre.

Son nom : GJ 1132b, en référence à l'étoile GJ 1132, visible depuis l'hémisphère Sud.

Signe particulier : ressembler à la Terre et être suffisamment proche de nous, pour espérer sonder, pour la première fois l'atmosphère d'une de nos cousines.

Il est clair que ces découvertes provoquent chez nous toutes sortes d'espoirs et d'imaginaires : Allons-nous enfin voir ces fameux E.T. ? Verrons-nous à quoi ils ressemblent ? Et surtout, sont-ils un peu comme nous ? Oui, il y a un espoir de découvrir nos doubles, nos ressemblants, nos identiques...

Ceci n'est pas sans rappeler Amphitryon et ses doubles, ses sosies, ses semblables. De plus, il est frappant de réaliser que les découvertes planétaires étaient aussi très en vogue du temps de Molière : découverte des anneaux de Saturne en 1659 par Huygens ; Cassini découvre la grande tache rouge de Jupiter en 1665 et détermine la même année la vitesse de rotation de Jupiter, Mars et Venus. [...]

Bref, vivons-nous une époque moderne ? Oui sans doute, mais la question qui subsiste est celle-ci : Molière et son temps, finalement si proche du nôtre, avec ses monarchies, ses anarchies, ses querelles de pouvoir et ses guerres de religion, ses injustices, ses révoltes, ses arrangements, ses bouffonneries et ses tragédies... bref, cette époque lointaine et la nôtre ne sont-elles pas comme deux mondes

parallèles, à l'image de ce qu'écrivent nos auteurs de science-fiction ? Et les interrogations qui sont les nôtres aujourd'hui sont-elles si lointaines de celles qui animaient nos ancêtres ? Découvrir aujourd'hui encore des planètes jumelles, dans ces temps de perte de repères idéologiques et spirituels, revient à s'interroger sur ce que nous sommes et chercher la réponse en notre image, renvoyée dans un miroir céleste, spatial, cosmique. »

Sosie : (vers 400 acte 1 Scène 2- Amphitryon)  
« *Ciel ! Me faut-il ainsi renoncer à moi-même  
Et par un imposteur me voir voler mon nom ?* »









## CONTACT DOLE

[rp@scenesdujura.com](mailto:rp@scenesdujura.com)

## CONTACT LONS

[soraya@scenesdujura.com](mailto:soraya@scenesdujura.com)

**03 84 86 03 03**

dossier réalisé par

**Clarisse Brugirard**

professeure chargée de mission par la Délégation académique à l'action culturelle du  
rectorat (Académie de Besançon) auprès du Service éducatif des Scènes du Jura

**03 84 86 03 03**  
[WWW.SCENESDUJURA.COM](http://WWW.SCENESDUJURA.COM)

