

2019 / 2020

Théâtre Molière → Sète
scène nationale
archipel de Thau

Andando
Lorca 1936

FEDERICO GARCÍA LORCA - DANIEL SAN PEDRO - PASCAL SANGLA

Andando © Jean-Louis Fernandez

*Dossier
pédagogique*

Andando

Lorca 1936

MUSIQUE - THÉÂTRE | **FEDERICO GARCÍA LORCA - DANIEL SAN PEDRO - PASCAL SANGLA**
CRÉATION

Textes : Federico García Lorca | **Mise en scène, adaptation et traduction :** Daniel San Pedro | **Composition et direction musicale :** Pascal Sangla | **Scénographie :** Aurélie Maestre | **Costumes :** Caroline de Vivaise | **Lumière :** Alban Sauve | **Création sonore :** Jean-Luc Ristord | **Chorégraphie :** Ruben Molina | **Avec :** Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, Estelle Meyer, Johanna Nizard et les musiciens : Liv Heym (violon), Pascal Sangla (piano), M'hamed el Menjra (guitare, percussions, contrebasse)

Créé en mars 2020 à la Scène Nationale du Sud-Aquitain – Bayonne.

Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord

Coproduction : Scène Nationale du Sud-Aquitain - Bayonne ; Compagnie des Petits Champs ; La Maison Nevers - Scène conventionnée Arts en territoire en préfiguration ; Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau ; Châteauvallon – scène nationale ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon (en cours)

La Compagnie des Petits Champs est conventionnée par la DRAC Normandie - Ministère de la Culture et de la Communication et reçoit le soutien du Département de l'Eure et de la Région Normandie.

DATE DE REPRÉSENTATION TOUT PUBLIC :

Mardi 17 mars, 20h30

LIEUX :

Théâtre Molière - Sète

DURÉE ESTIMÉE :

1h30

Contact / Service éducatif du Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau :
Saad Bellaj, enseignant missionné Théâtre : saad.bellaj@ac-montpellier.fr / 06 22 18 08 17

Contact / Service des relations avec le public du Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau :

Marine Lacombe, chargée des relations avec le public : marinelacombe@tmsete.com
04 67 18 53 22

I. Avant de voir le spectacle

« Andando »

1. LE DRAMATURGE

L'objectif de cette partie : faire la distinction claire entre le dramaturge et le rôle du metteur en scène de la pièce.

→ **Compétence visée** : « être capable de rechercher, de recueillir et de traiter l'information, d'en apprécier la pertinence, grâce à une pratique réfléchie de ces outils ».

Activités :

→ On pourra demander aux élèves d'effectuer des recherches documentaires (Voir éducation aux médias en classes de seconde et première). Elles pourront porter sur F. G Lorca et/ou sur ses œuvres. La restitution de ces recherches pourra se faire :

- à l'oral (sous la forme d'exposés : objectif l'oral du brevet ou du Baccalauréat)
- à l'écrit (affiches, panneaux à exposer...)
- sous la forme d'une scène théâtrale : entretien entre F. G Lorca et un journaliste

Les sites proposés ci-dessous peuvent être une aide utile :

<http://www.poetica.fr/categories/federico-garcia-lorca/>

<http://www.republique-des-lettres.com/garcia-lorca-9782824902098.php>

<http://www.cervantes.es/bibliotecasdocumentacionespanol/biografias/tokiofedericogarcialorca.htm>

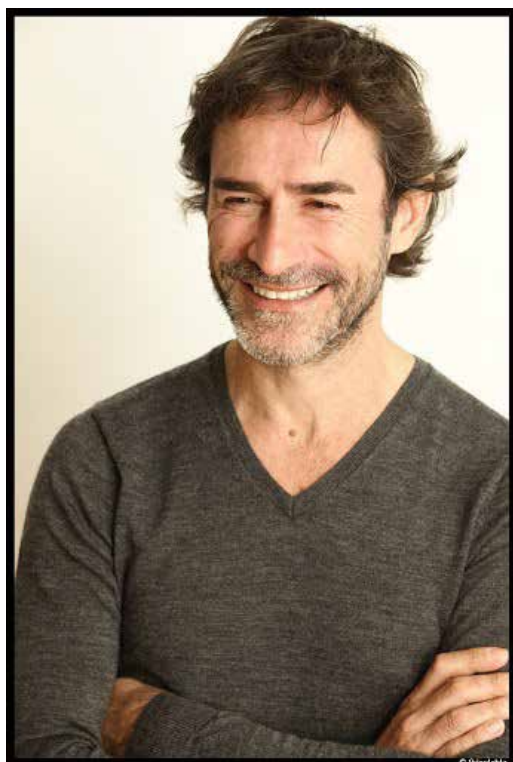

1.2. LE METTEUR EN SCÈNE : DANIEL SAN PEDRO :

Daniel San Pedro codirige la Compagnie des Petits Champs avec Clément Hervieu-Léger. Formé au Conservatoire National de Madrid, il participe à de nombreux spectacles théâtraux sous la direction notamment de Ladislav Chollat, Philippe Calvario, Wajdi Mouawad...

Il met en scène *Yerma* de García Lorca, *Le Voyage en Uruguay* de Clément Hervieu-Léger, *Rimbaud L'Africain*, *Le Journal de Nijinski*. Daniel San Pedro est également professeur de théâtre à l'École de Danse de l'Opéra National de Paris.

<http://www.loeildolivier.fr/daniel-san-pedro-artiste-humaniste/>

1.3. LA PIÈCE

Méchante et autoritaire, veuve et mère de plusieurs filles, Bernarda tient son foyer et sa famille en véritable dictateur. Sa maison est une prison où elle garde ses filles enfermées depuis déjà plusieurs années.

Mais Bernarda vient de mourir. Ses filles vont faire tomber les murs de cette maison et se libérer. Le temps d'enterrer leur mère, elles vont pouvoir goûter à la liberté, rêver d'un avenir meilleur, se choisir un chemin, un destin, vivre leur vie.

Dehors, les bruits de la guerre civile commencent à se faire entendre. Ils vont bousculer les espoirs et les rêves de cette fratrie de femmes. Il va falloir aussi choisir son camp. Résister, fuir ou collaborer. Les filles de Bernarda récupèrent leur liberté au moment où l'Espagne est en train de perdre la sienne.

Andando est une proposition de concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses et trois musiciens, autour de la poésie de Federico García Lorca et sur la musique de Pascal Sangla.

Une pièce inscrite dans une trilogie autour de la femme :

C'est entre 1932 et 1936 que Federico Garcia Lorca écrit les trois pièces qui composent sa trilogie rurale : *Noces de Sang*, *Yerma* et *La Maison de Bernarda Alba*.

L'histoire commence à la mort de Bernarda. Tout commence par une veillée funèbre. La mère morte, qu'advient-il de ces filles, de ces femmes ?

- Une sensibilisation des élèves au contenu de la pièce peut se faire de différentes manières : lectures d'extraits, observation et analyse de ou des affiches ...
- Les élèves peuvent découvrir la pièce à travers les photographies présentées sur les sites du TMS : <http://www.theatredesete.com/spectacle/andandolorca-1936>

1.4. L'HORIZON D'ATTENTE

Entrée par le titre :

- Demander aux élèves de formuler collectivement et de manière intuitive ce qu'évoque pour eux le titre de la pièce : ce qui se cache derrière les mots « Andando » : <https://dictionnaire.reverso.net/espagnol-francais/andando>

Adjectif qui évoque une action « à pieds » / « marcher » dans une direction.

En tant qu'adverbe : « en avant », « allons-y ».

Entrée par les répliques :

Pour entrer dans la pièce *La Casa de Bernarda Alba*, distribuer à chaque élève une phrase tirée de la pièce (imprimer une liste de phrases, les découper et faire tirer au sort). Les élèves mémorisent leur phrase. En cercle, chaque élève adresse sa phrase à un camarade qui lui répond par la sienne. Finir par un temps d'échange sur ce que les élèves perçoivent des thèmes, de l'action, et de la langue de la pièce.

Entrée par des images de la pièce :

- Par groupe de quatre, les élèves imaginent une illustration pour la pièce (pour une affiche ou une première de couverture), sous la forme d'un croquis ou par « théâtre-image ».

Chaque groupe sélectionne d'abord un certain nombre de termes-clés (à partir des définitions du titre ou à partir des phrases lues en ouverture de séance) et décide en concertation d'en valoriser un ou deux. Les élèves peuvent ensuite réaliser quelques recherches iconographiques sur internet, puis ils conçoivent leur illustration sous la forme d'un croquis. Chaque groupe présente sa production au reste de la classe en expliquant ses choix et en précisant l'élément sur lequel il entendait mettre plus particulièrement l'accent.

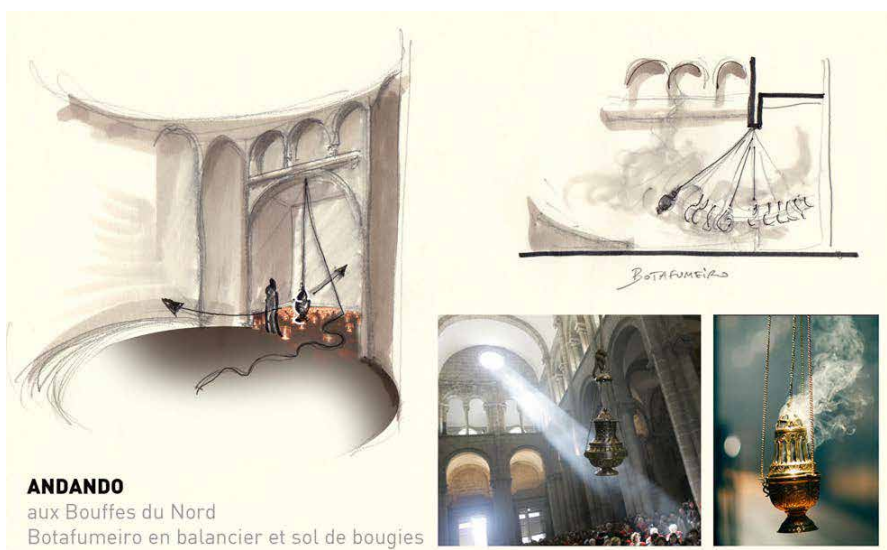
- Projeter la photographie choisie par le TMS comme illustration. Demander aux élèves de relever les éléments qui la constituent et de préciser les points communs et les différences avec leurs propres propositions d'affiche ou de couverture. Projeter également des affiches de représentations différentes du texte original de F. G. Lorca : *La Casa de Bernarda Alba*

La scénographie :

La scénographie de la pièce imaginée avec Aurélie Maestre évoque une architecture arabo espagnole et une atmosphère presque religieuse :

La musique :

- Interroger les élèves sur les styles de musiques qui peuvent accompagner la pièce. Une recherche à propos des différentes musiques qui ont passionné Lorca : les musiques populaires, la musique Arabo-Andalouse, le flamenco, la musique cubaine, le gospel...
- Les élèves peuvent visionner également des enregistrements musicaux de Pascal Sangla :

<https://pascalsangla.com/> (site du compositeur)
<https://www.youtube.com/watch?v=zYBeg52pwbE>
<https://www.youtube.com/watch?v=nwIRA08n728>
<https://www.youtube.com/watch?v=l1QCcNyQlXI>

« La musique – si importante pour Lorca qui faillit devenir pianiste concertiste et était passionné de musique populaire, de flamenco et de gospel – est ce qui permet l'accès le plus direct à sa poésie et à son univers, que l'on soit néophyte ou spectateur averti (...) tout est musique et chanson chez Lorca »¹

¹ Note d'intention du compositeur.

II. Pistes pédagogiques

AUTOBIOGRAPHIE OU AUTOFICTION ? « SE RACONTER, SE REPRÉSENTER » FRANÇAIS CYCLE 4 : CLASSE 3ÈME :

L'autobiographie est l'un des thèmes abordé en classe de troisième et qui incite à explorer les différentes formes du récit autobiographique : roman, journal intime, autofiction et les différentes problématiques autour de notions de représentation, d'identité, de temporalité et de fictionnalisation. En effet, le metteur en scène précise à propos de la pièce : « À travers six figures féminines, toutes issues de l'œuvre de Lorca, c'est Federico lui-même qui se raconte. »

HISTOIRE GÉOGRAPHIE / LANGUE VIVANTE ESPAGNOLE : LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

La guerre civile en Espagne peut être abordée en classe de 3ème et dans le chapitre « démocraties et totalitarismes pendant l'entre deux-guerres 1918-1939 ».

Langue Vivante Espagnole : analyse de tableau de Pablo Picasso : *Guernica*, 1936

Guernica, Pablo Picasso, 1936

CLASSE DE 3ÈME : « DÉNONCER LES TRAVERS DE LA SOCIÉTÉ : LE SEXISME »

La pièce commence par la mort de Bernarda Alba, une figure matriarche/dictateur. « Un relent de l'Espagne traditionnelle, arc-boutée contre la nouvelle République et le vent de liberté qui souffle depuis 1930. La mystique de la famille, d'une sensualité gourmande, choisit d'entrer dans les ordres (Estelle Meyer). Une devient une grande figure intellectuelle engagée et féministe (Johanna Nizard). »²

CLASSE DE 3ÈME : « AGIR DANS LA CITÉ : INDIVIDU ET POUVOIR »

Le thème de l'engagement et de la résistance fait partie intégrante du programme de Français de la classe de 3ème. En effet, si l'une des sœurs s'engage dans le camp des fascistes (Camélia Jordana), une autre s'engage dans la résistance et prend les armes (Zita Hanrot).

² Note d'intention du metteur en scène.

PROGRAMME DE SECONDE

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle :

L'objectif de la classe de seconde est de poursuivre cette formation, de préciser et d'enrichir les éléments de culture théâtrale, et d'approfondir l'analyse et l'interprétation des œuvres en les inscrivant dans le contexte de leur création et de leur réception, ainsi que dans l'histoire du genre. L'étude du théâtre suppose que soient prises en compte les questions de représentation et de mise en scène.

Thématique : La mise en scène dans le théâtre : du texte à la représentation L'engagement et l'argumentation dans le théâtre : Federico García Lorca comme poète et dramaturge de l'insoumission ?

III. Annexes

NOTE D'INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE :

Andando est une proposition de concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses et trois musiciens, autour de la poésie de Federico García Lorca et sur la musique de Pascal Sangla... *En avant !*

La musique – si importante pour Lorca qui faillit devenir pianiste concertiste et était passionné de musique populaire, de flamenco et de gospel – est ce qui permet l'accès le plus direct à sa poésie et à son univers, que l'on soit néophyte ou spectateur averti.

À travers six figures féminines, toutes issues de l'œuvre de Lorca, c'est Federico lui-même qui se raconte. En filigrane, on découvre l'Espagne de l'été 1936, déchirée entre modernité et liberté d'une part, et traditions et conservatisme de l'autre. Cet été là, cette Espagne bascule dans la guerre civile.

À l'aube du 19 juillet 1936, dans un petit village espagnol, on enterre Bernarda Alba, décédée la veille en fin d'après-midi. Ses filles sont présentes, ainsi que d'autres femmes du village et quelques hommes. C'est la fin d'un monde : l'enterrement de la matriarche/dictateur. Une mort théâtralisée. Un relent de l'Espagne traditionnelle, arc-boutée contre la nouvelle République et le vent de liberté qui souffle depuis 1930. La maison s'ouvre. Soudain, les filles sont libres, responsables d'elles-mêmes et de leurs destins. Elles se défont de leurs habits de deuil, elles ouvrent les coffres ; elles en sortent tout ce qu'elles ont patiemment et artistiquement brodé depuis tant d'années.

Cette liberté nouvelle leur fait peur, les grise, les survolte, les intimide, les rend joyeuses. Qu'en faire ? C'est si bon de se sentir enfin vivre ! Ce mois de juillet est celui du début de la guerre civile. Le moment où Federico rentre à Grenade, malgré les avis de tous ses amis. Il y est arrêté, juste un mois après, le 18 août 1936, et fusillé le lendemain à l'aube. Pour les filles, après l'enterrement et la fête, vient le temps du départ, l'invention de vies nouvelles. Dans le village, on entend les bruits de guerre. Il faut choisir son camp. Cinq partent, une seule demeure dans cette maison bien trop grande, incapable d'imaginer sa vie autrement, autre part, et choisissant le camp des fascistes (Camélia Jordana). Une s'engage dans la résistance et prend les armes (Zita Hanrot). Une autre émigre en Amérique pour travailler dans la troupe de Margarita Xirgu (ce qu'avait prévu Federico, s'il avait vécu) (Audrey Bonnet). La mystique de la famille, d'une sensualité gourmande, choisit d'entrer dans les ordres (Estelle Meyer). Une devient une grande figure intellectuelle engagée et féministe (Johanna Nizard). La dernière, amoureuse absolue, part pour chercher l'Amour, l'unique chose qui compte (Aymeline Alix). La mort, l'amour, l'engagement politique, la liberté, le voyage : autant de thèmes qui sont au cœur de l'œuvre de Lorca et auxquels la musique permet un accès direct, et universel.

Le concert mêlera français et espagnol, voix parlée et voix chantée. Serge Gainsbourg disait qu'il préférerait toujours la fragilité des voix des comédiennes à celles, plus assurées, des chanteuses. Ce qui m'intéresse est de les réunir et de les mêler. C'est la rencontre qui me fascine : entre des voix de différentes natures, entre un univers poétique et des tempéraments féminins, entre ces six comédiennes magnifiques, réunies par leur désir de travailler ensemble. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans ma collaboration avec Pascal Sangla, compositeur, chanteur, pianiste, comédien, qui travaille avec moi à mettre en musique la poésie de Lorca depuis Yerma. C'est le travail musical que nous avons déjà mené sur l'œuvre de Lorca qui m'a donné envie de conclure mon parcours avec cet auteur par un concert plutôt que par une nouvelle mise en scène. Parce que la musique, mêlée au jeu, dans une forme hybride, me semble le vecteur idéal pour rendre accessible et ludique la poésie de Federico. *Andando* est un événement rare. La réunion de talents singuliers autour d'un rêve commun : faire revivre, le temps d'une soirée musicale endiablée, l'âme et les rêves de Federico García Lorca.

Daniel San Pedro

THÉÂTRE MOLIÈRE - SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU

Avenue Victor Hugo
34200 Sète

www.tmsete.com
04 67 74 02 02
location@tmsete.com

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux :

@theatremolieresete

@TMSeteSN

@theatremolieresete

Théâtre Molière Sète scène nationale

