

Collège au théâtre

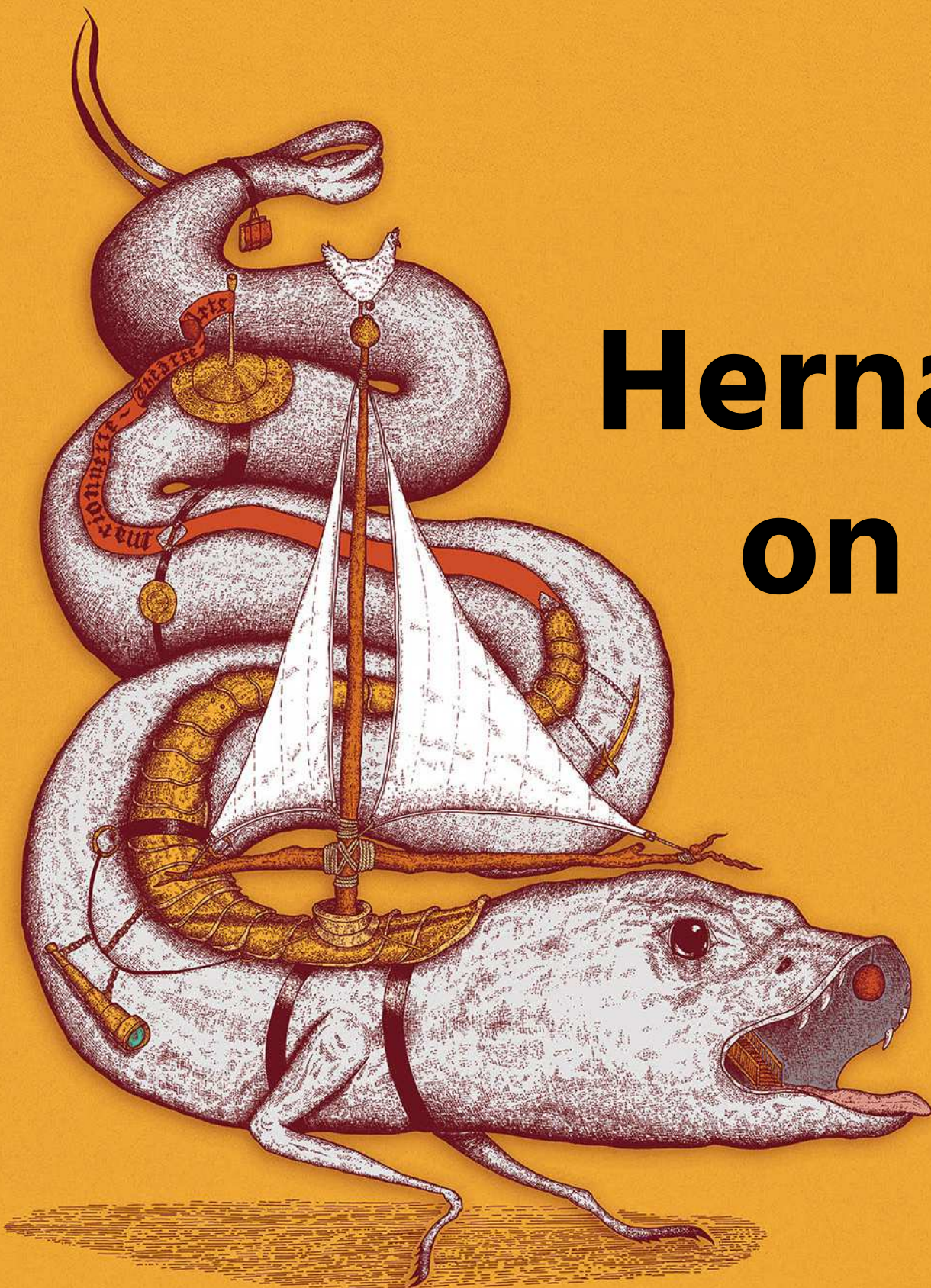
Saison 2023 | 2024

Fiche pédagogique n° 3

23

•
24

Hernani on air

Informations pratiques :

Hernani on air

Compagnie des Petits Pas dans les Grands

Jeudi 18 janvier 14H30 et 20H

Théâtre des Feuillants - Dijon

Durée : 1H30

Rencontres : Rencontres à chaud à l'issue des représentations

www.abcdijon.org

Chers collègues,

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de celui-ci, nous vous proposons un document à destination des élèves qui vous permettra d'explorer les principaux axes du spectacle.

Les sources du dossier :

- Le dossier de présentation du spectacle proposé par la compagnie.

Dossier réalisé par Gaëlle Cabau – Enseignante missionnée au service éducatif de l'A.B.C.

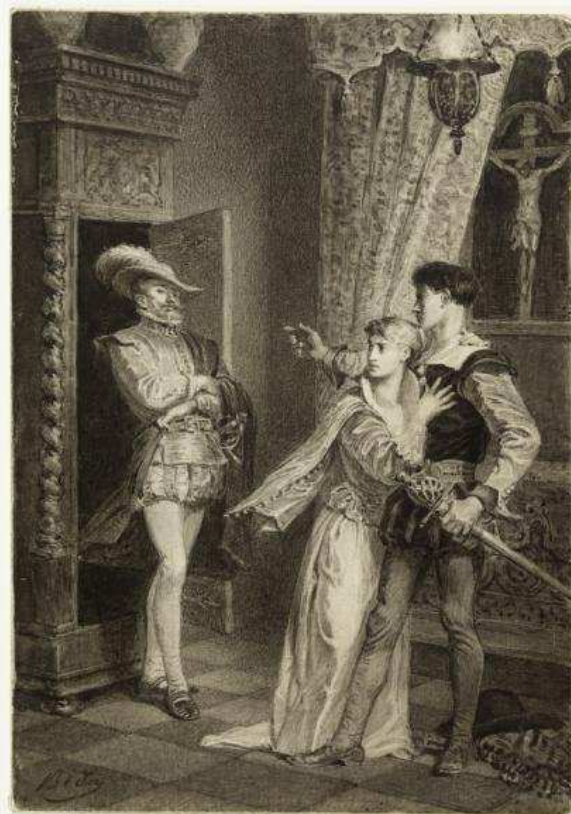
Hernani on air

Travail en amont

1. À l'origine du spectacle, une pièce de Victor Hugo

1.1. *Hernani* en images

> À l'origine de ce spectacle, il y a la pièce *Hernani*, de Victor Hugo qui a marqué le XIXe siècle. À partir de ces illustrations de la pièce, imagine les thèmes qui traversent la pièce.

.....
.....
.....
.....
.....

> Lis à présent le résumé de la pièce :

- Entoure le nom des personnages.
- Souligne en bleu les expressions qui se réfèrent à la thématique de l'amour.
- Souligne en rouge les expressions qui se réfèrent à la thématique de la vengeance et du duel.
- Souligne en vert les expressions qui se réfèrent à la thématique de l'honneur.

Résumé- L'action principale se situe en Espagne en 1519

ACTE I : Le roi d'Espagne Don Carlos s'introduit la nuit dans la chambre de Doña Sol dont il est secrètement amoureux. Caché dans une armoire, il assiste à la rencontre entre Doña Sol et Hernani, un banni. Hernani, fils d'un homme décapité sur ordre du père de Don Carlos, s'est promis de venger son père. Doña Sol aime Hernani mais on l'a fiancée à son oncle, Don Ruy Gomez de Silva. Don Carlos sort de sa cachette et les deux rivaux s'apprêtent à croiser le fer. Mais le vieux duc frappe à la porte. Don Ruy Gomez de Silva s'indigne en voyant deux hommes chez sa nièce. L'inconnu découvre son visage et se présente. Le roi justifie sa présence et fait passer Hernani pour quelqu'un de sa suite. Il indique que l'heure est grave car l'empereur Maximilien, son aïeul vient de mourir. Il vient consulter Don Ruy Gomez de Silva et écouter ses conseils. Doit-il se porter candidat au trône du Saint-Empire ? Resté seul, Hernani qui a retrouvé le fils de l'assassin de son père exprime sa haine et médite sa vengeance.

ACTE II : Le lendemain, à minuit, dans une cour du palais de Don Ruy, Don Carlos se rend sous la fenêtre de Doña Sol. Il souhaite enlever la jeune fille avant Hernani. Trompée par l'obscurité, Doña Sol le rejoint. C'est alors que surgit Hernani. Il propose un duel au roi, qui refuse avec beaucoup de mépris car il croit qu'Hernani est un roturier ; il lui dit donc de l'assassiner mais Hernani refuse, il veut un duel. Il laisse la vie sauve au roi et lui donne son manteau pour qu'il puisse traverser sans dommage sa troupe de bandits car il estime que lui seul peut tuer le roi en duel.

Restés seuls, Hernani et Doña Sol échangent quelques mots d'amour. Mais l'armée du roi est déjà à sa poursuite. Hernani quitte Doña Sol et part rejoindre sa troupe.

ACTE III : Quelques semaines plus tard, dans la grande salle du château du duc de Silva, le vieux duc Don Ruy Gomez de Silva va épouser Doña Sol, sa jeune nièce. Le jour des noces, un pèlerin frappe à la porte du château de Silva. Découvrant Doña Sol en tenue de mariée, le pèlerin déchire son habit et déclare son identité : « je suis Hernani ».

La tête d'Hernani est mise à prix, mais la loi de l'hospitalité étant sacrée, Don Ruy Gomez de Silva fait barricader le château De Silva et décide de le protéger.

Hernani et Doña Sol restent seuls et dissipent tout malentendu. La jeune femme lui montre le poignard qu'elle a dérobé au roi. Hernani et Doña Sol échangent des mots d'amour et s'enlacent. C'est alors que surgit Don Ruy Gomez qui a des mots très durs sur l'attitude d'Hernani mais, au nom de l'honneur, il se refuse toujours à trahir son hôte. C'est alors que les trompettes annoncent l'arrivée du roi. Don Ruy Gomez cache Hernani dans une cachette que seul lui connaît, derrière son portrait.

Le roi pénètre dans le château et est furieux d'apprendre que Don Ruy Gomez cache ce scélérat d'Hernani. Il lui propose le choix : ou Don Ruy accepte de livrer Hernani ou il sera tué. Le duc hésite, mais finalement refuse de livrer Hernani. Le Roi, impressionné par sa fidélité à la loi d'hospitalité, décide de seulement enlever Doña Sol. Après son départ, Don Ruy Gomez et Hernani complotent pour tuer le roi. Hernani offre son bras et sa vie à Don Ruy Gomez.

ACTE IV : Deux mois plus tard, en juin 1519, à Aix-la-Chapelle, Don Carlos attend les résultats de l'élection impériale tout en déjouant un complot : parmi les conjurés se trouvent Don Ruy Gomez et Hernani ; ce dernier, désigné pour assassiner le roi, refuse de laisser sa place à Don Ruy Gomez, qui lui propose pourtant de rompre le pacte. Élu empereur, Don Carlos pardonne aux conjurés et annonce le mariage de Doña Sol avec Hernani, qui révèle sa véritable identité (car il est noble mais né en exil) qui est celle de Jean d'Aragon et abandonne son idée de vengeance.

ACTE V : Quelques semaines après, à Saragosse dans le palais d'Hernani, redevenu Don Juan d'Aragon, les noces de Doña Sol et d'Hernani ont lieu ; mais Don Ruy Gomez, implacable, vient exiger le respect du pacte fatal ; Doña Sol s'empoisonne, imitée par Hernani. Don Ruy Gomez se poignarde alors sur leurs corps

1.2. Jouer avec les personnages d'*Hernani*

> Ton professeur a constitué une pioche avec la carte d'identité des quatre personnages principaux (cf Annexe).

Étape 1 : Choisis à l'aveugle un papier, lis le portrait de ton personnage et déambule dans l'espace en incarnant ton personnage, soit Doña Sol, soit Hernani, soit Don Ruy Gomez, soit le roi Don Carlos.

Étape 2 : Toujours en déambulant, repère par leur démarche, leur stature... tes camarades qui incarnent le même personnage que toi. Rapproche-toi d'eux pour former un groupe.

Étape 3 : Forme un chœur avec les camarades de ton groupe et proférez ensemble la réplique qui complète le portrait de ton personnage.

2. Une adaptation « on air »

2.1. Comprendre « on air »

> Le titre de cette adaptation est *Hernani on air*. Comment comprends-tu l'expression « on air » ?

.....
.....
.....

La pièce en quelques mots

Ce soir, Émilie Adlar dans son émission « Chuchote-moi à l'oreille » questionne le lien entre mariage et amour. Elle invite Doña Sol qui vient témoigner de la radicalité de son choix amoureux : un inconnu plutôt qu'un noble, un pauvre plutôt qu'un riche, un hors la loi plutôt que celui qui a la loi pour lui. Mais, outre Hernani, s'invitent sur le plateau Don Carlos, le roi, qui la courtise également, et Don Ruy Gomez De Silva, le riche oncle auquel elle est promise. C'est ainsi tout le drame d'*Hernani* qui va se dérouler sous nos yeux... et au creux de nos oreilles.

Dans un dispositif immersif, casques sur les oreilles, les spectateurs découvrent ou redécouvrent cette œuvre fondatrice de notre patrimoine littéraire qui se fait entendre différemment, ouvrant la voie et la voix à l'imagination, à la sensibilité et au sens critique.

2.2. Une émission présentée par Émilie Adlar

> Lis cette note rédigée par la dramaturge Mona El Yafi pour comprendre les choix d'adaptation.

Note dramaturgique

Le défi lancé par Audrey Bonnefoy était le suivant : adapter *Hernani* de Victor Hugo pour cinq interprètes, dans une forme à la lisière de la fiction radiophonique et du théâtre qui durerait environ une heure trente. Il fallait choisir un axe fort permettant d'opérer les coupes. Ce qui m'a frappé à la relecture d'*Hernani*, c'est à quel point le personnage de Dona Sol est le nœud des questions majeures qui traversent l'œuvre. Sur la question de l'engagement d'abord : Hernani va-t-il respecter les serments faits à cette femme ou s'en tenir au serment fait à la mémoire d'un mort ?

La force et la patience que Doña Sol déploie pour sauver Hernani d'un serment mortifère, la radicalité de cette femme qui va jusqu'à plonger la première dans la mort, pose de manière aiguë la question de la valeur de nos engagements. Ce qui se joue aussi autour du personnage de Doña Sol, c'est la question de la liberté de choix dont peut disposer une femme. Doña Sol déploie une énergie formidable à résister à la loi de Don Ruy Gomez qui lui impose un mariage et à Don Carlos qui va jusqu'à tenter de la violer. En somme, voici là une femme qui s'élève face à la loi des hommes et tente de faire entendre sa voix au nom du chemin qu'elle a choisi pour elle-même, quitte à en mourir. Ainsi, le personnage de Doña Sol est devenu le fil à suivre, le fil qui permet de serpenter au travers des questions de l'honneur, du pouvoir et de l'amour.

Et si Doña Sol était invitée à une émission de radio ? Si, justement, on lui donnait la parole et que l'on vivait cette tragédie à ses côtés ? Doña Sol est devenue alors l'invité d'une émission de radio, *Chuchote-moi à l'oreille*, menée par une autre femme, le personnage inventé d'Emilie Adlar. Car, si dans *Hernani* Doña Sol s'exprime peu, il s'agit ici non seulement d'entrer dans l'histoire par son regard et ses souvenirs, mais aussi de lui donner davantage la parole.

Emilie Adlar parle depuis notre époque. Les autres personnages sont catapultés du 16ème au 21ème siècle. Un travail sur la langue s'imposait également : aucun des vers de Victor Hugo n'a été modifié. Doña Sol lorsqu'elle parle au micro d'Emilie Adlar s'exprime en alexandrins.

> Mets-toi dans la peau d'Émilie Adlar. Enregistre le lancement de l'émission *Chuchote-moi à l'oreille*.

- Présente l'émission (titre, but).
- Présente l'invitée.
- N'hésite pas à t'amuser en ajoutant un jingle, ou de la musique, ou des bruitages...

3. Je t'aime moi non plus

3.1. Jouons un extrait de la pièce

> Il est question dans la pièce d'amour, d'honneur et de haine... des choix amoureux que l'on fait. Mets en voix avec l'un de tes camarades cet extrait de la pièce. Respecte l'alexandrin et les liaisons.

HERNANI :

Oui de ta suite, ô roi ! De ta suite ! – J'en suis !
Nuit et jour en effet, pas à pas je te suis.
Mon cœur pour elle et toi n'était point assez large,
J'oubliais en l'aimant ta haine qui me charge ;
Mais puisque tu le veux, puisque c'est toi qui viens
Me faire souvenir, c'est bon, je me souviens !
Mon amour fait pencher la balance incertaine
Et tombe tout entier du côté de ma haine.
Va devant ! Je te suis. Ma vengeance qui veille
Avec moi toujours marche et me parle à l'oreille.

ÉMILIE ADLAR, *aux auditeurs* : Hernani a donc fait serment de venger son père, et de restaurer ainsi l'honneur de sa lignée. Or le meurtrier lui-même est mort. Il s'agit alors d'une affaire de fils : deux hommes qui ne se s'étaient jamais causés directement de tort se retrouvent ennemis jurés. (...) Ici ce sont les pères qui ont vécu, qui ont agi, qui ont d'une certaine manière été libres de prendre leurs décisions – quitte à ce que cette liberté entraîne leur mort. Et ce sont les fils qui n'ont plus le choix : ils doivent faire ce que l'honneur de leurs pères commande. Mais aujourd'hui, Hernani a, en plus de sa haine qui provient du passé, de quoi haïr Don Carlos au présent. Oui, le roi est bel et bien devenu triplement l'ennemi d'Hernani... Son ennemi parce qu'il est celui sur qui Hernani doit venger son père, son ennemi parce qu'il soutient le mariage de celle qu'il aime avec un autre, son ennemi parce qu'il cherche en plus à la séduire. Le combat des pères devient le combat des fils.

a. Bataille de « je t'aime »

> Doña Sol doit faire un choix entre ses différents prétendants. Place-toi au centre du plateau les yeux fermés. Deux de tes camarades vont venir se placer à trois mètres à ta gauche et à ta droite. Ils vont te dire « Je t'aime » (plusieurs fois de suite, à tour de rôle, en même temps, en chuchotant, en criant...) et tu devras te déplacer vers celui qui te semble le plus sincère.

Hernani on air

En aval du spectacle

1. Retour sur le spectacle : une expérience sonore

> Réponds aux questions avec tes camarades.

- Quelles sont les différentes manières d'utiliser le son dans la pièce ?
- As-tu senti la différence de traitement sonore entre l'interview, les scènes du souvenir, les sons d'ambiance qui renvoient à du hors champ ?

Les strates de son

Durant la représentation, chaque spectateur est muni d'un casque audio et est invité à assister en direct à une émission de radio. Je souhaite offrir la possibilité au spectateur d'être acteur de la représentation, en suscitant son imaginaire, son potentiel de projection et de rêverie, et qu'il puisse entendre la langue de Victor Hugo directement au creux de son oreille.

Pour ce faire, j'ai eu le désir d'expérimenter plusieurs rapports au son et à la parole. Ainsi, les cinq comédiens et la créatrice sonore évolueront dans trois espaces dessinés par la matière sonore. Le premier espace sonore est celui de l'adresse directe des personnages au micro.

Et, dès l'acte III, un autre espace de jeu se dessine, nous l'appelons « l'espace du souvenir ». Plusieurs micros d'ambiance y sont disposés et nous permettent un travail précis d'ambiance et de matières sonores qui se mêle aux voix des personnages. Lors de ces réminiscences, souvent invoquées par Doña Sol, les personnages basculent dans une autre forme d'adresse bien plus théâtrale. Le traitement du son tient ici un rôle important puisqu'il permet de scénographier la scène, lui donnant ainsi une dimension spatiale importante.

Une troisième strate qui se rapprocherait de la fiction radiophonique vient s'ajouter, proposant ainsi aux spectateurs devenus auditeurs de se figurer les actions, les lieux et tous les personnages.

> Enregistre, avec deux de tes camarades, la mise en voix de la fin de la pièce *Hernani*. Ajoute une atmosphère sonore à ce travail (musique, bruitages...)

DONA SOL

Voilà notre nuit de noces commencée !
Je suis bien pâle, dis, pour une fiancée ?

HERNANI

Ah !

DON RUY GOMEZ

La fatalité s'accomplit.

HERNANI

Désespoir !

O tourment ! Doña Sol souffrir, et moi le voir !

DONA SOL

Calme-toi. Je suis mieux. - Vers des clartés nouvelles
Nous allons tout à l'heure ensemble ouvrir nos ailes.
Partons d'un vol égal vers un monde meilleur.
Un baiser seulement, un baiser !

Ils s'embrassent.

DON RUY GOMEZ

O douleur !

HERNANI, *d'une voix affaiblie.*

Oh ! béni soit le ciel qui m'a fait une vie
D'abîmes entourée et de spectres suivie,
Mais qui permet que, las d'un si rude chemin,
Je puisse m'endormir ma bouche sur ta main !

DON RUY GOMEZ

Qu'ils sont heureux !

HERNANI, *d'une voix de plus en plus faible.*

Viens, viens... Doña Sol... tout est sombre...
Souffres-tu ?

DONA SOL, *d'une voix également éteinte.*

Rien, plus rien.

HERNANI

Vois-tu des feux dans l'ombre ?

DONA SOL

Pas encore.

HERNANI, *avec un soupir.*

Voici...

Il tombe.

DON RUY GOMEZ, *soulevant sa tête qui retombe.*
Mort !

DONA SOL, *échevelée, et se dressant à demi sur son séant.*
Mort ! non pas ! nous dormons.
Il dort. C'est mon époux, vois-tu. Nous nous aimons.
Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noce.
D'une voix qui s'éteint.
Ne le réveillez pas, seigneur duc de Mendocce.
Il est las.
Elle retourne la figure d'Hernani.
Mon amour, tiens-toi vers moi tourné...
Plus près... plus près encore...
Elle retombe.

DON RUY GOMEZ
Morte ! - Oh ! je suis damné.
Il se tue.

2. Parcours de femmes

2.1. Les choix amoureux de Doña Sol

> Débattons ensemble des choix amoureux des personnages.

- Quel choix amoureux Doña Sol fait-elle ?
- À quoi s'oppose-t-elle en faisant ce choix ?
- Quelles peuvent être les conséquences pour elle ?
- Aurais-tu fait les mêmes choix ?
- De son côté, dans quelle logique est le personnage d'Hernani ?

2.2. La prochaine émission d'Émilie Adlar

> Effectue un travail de recherche : il s'agit de conseiller la compagnie pour un prochain spectacle lui aussi consacré à une femme (littérature, théâtre, cinéma) dont le parcours amoureux a quelque chose d'exceptionnel.

ANNEXES

Doña Sol - Doña Sol est une jeune femme issue de la haute noblesse espagnole. Son nom signifie soleil ou solitude. Elle se caractérise par une force de caractère et une ardeur positive remarquable pour une héroïne romantique. Elle est très active : elle prend des décisions pour elle-même contre les convenances et les décisions royales, se défend contre Don Carlos, et, à la fin du drame, prend l'initiative de sa mort et de celle d'Hernani. Face aux forces du passé et au rapport à l'honneur qui condamnent Hernani, elle incarne le futur : la possibilité d'un monde où les individus choisissent leurs destinées et où les femmes sont motrices de leurs propres vies.

**Calme-toi. Je suis mieux. Vers des clartés nouvelles
Nous allons tout à l'heure ensemble ouvrir nos ailes.
Partons d'un vol égal vers un monde meilleur.
Un baiser seulement, un baiser !**

Hernani - Hernani, né Don Juan d'Aragon, est issu d'une grande famille aristocratique, c'est un "grand d'Espagne". Mais, suite à la querelle entre son père et le Roi d'Espagne, père de Don Carlos, il a été proscrit. Il a grandi misérable et inconnu, et est devenu chef d'une bande de montagnards qui cherchent à renverser le pouvoir. Il est donc mû par son désir de vengeance. Il est également amoureux de Doña Sol. La tension entre son désir de vengeance et son amour va engendrer de profondes tensions en lui. Il va ainsi être pris par deux serments qui vont s'avérer contradictoires : venger son père - serment mortifère - et épouser Doña Sol - serment de vie.

**Détrompe-toi ! je suis une force qui va !
Agent aveugle et sourd de mystères funèbres !
Une âme de malheur faite avec des ténèbres !**

Don Carlos - Don Carlos est roi d'Espagne, il sera élu Empereur au cours de la pièce et deviendra Charles Quint. Avant sa nomination au rang d'Empereur, ses actions rendent son personnage plutôt négatif : il courtise Doña Sol contre son gré, et va même jusqu'à utiliser la force pour cela. Il poursuit Hernani par tous les moyens et cherche à pousser Don Ruy à rompre son serment. Mais, au moment où il devient empereur, une véritable révolution s'opère en lui : il renonce à sa vengeance contre Hernani et devient un empereur magnanime qui met le sens de l'État avant ses désirs personnels.

**Tout pressé, tout pressant, tout à faire à la fois ;
Je t'ai crié : « Par où faut-il que je commence ? »
Et tu m'as répondu : « Mon fils, par la clémence ! »**

Don Ruy Gomez - Don Ruy Gomez est l'oncle de Doña Sol, il est âgé, riche et possède des titres de noblesse impressionnants qui établissent l'ancienneté et la qualité de sa famille – les Silva. Il a un sens aigu du devoir, et rien n'importe davantage à ses yeux que de maintenir intacts l'honneur et les valeurs de ses ancêtres. En ce sens, il incarne l'ordre du passé. Très amoureux de Doña Sol qui lui est promise, il est profondément bouleversé par cet amour qui vient même par moment ébranler les valeurs qu'il défend.

**Sois le bienvenu ! - Reste, ami, ne te fais faute
De rien. Quant à ton nom, tu te nommes mon hôte.
Qui que tu sois, c'est bien ; et, sans être inquiet,
J'accueillerais Satan, si Dieu me l'envoyait.**