

Collège au théâtre

Saison 2023 | 2024

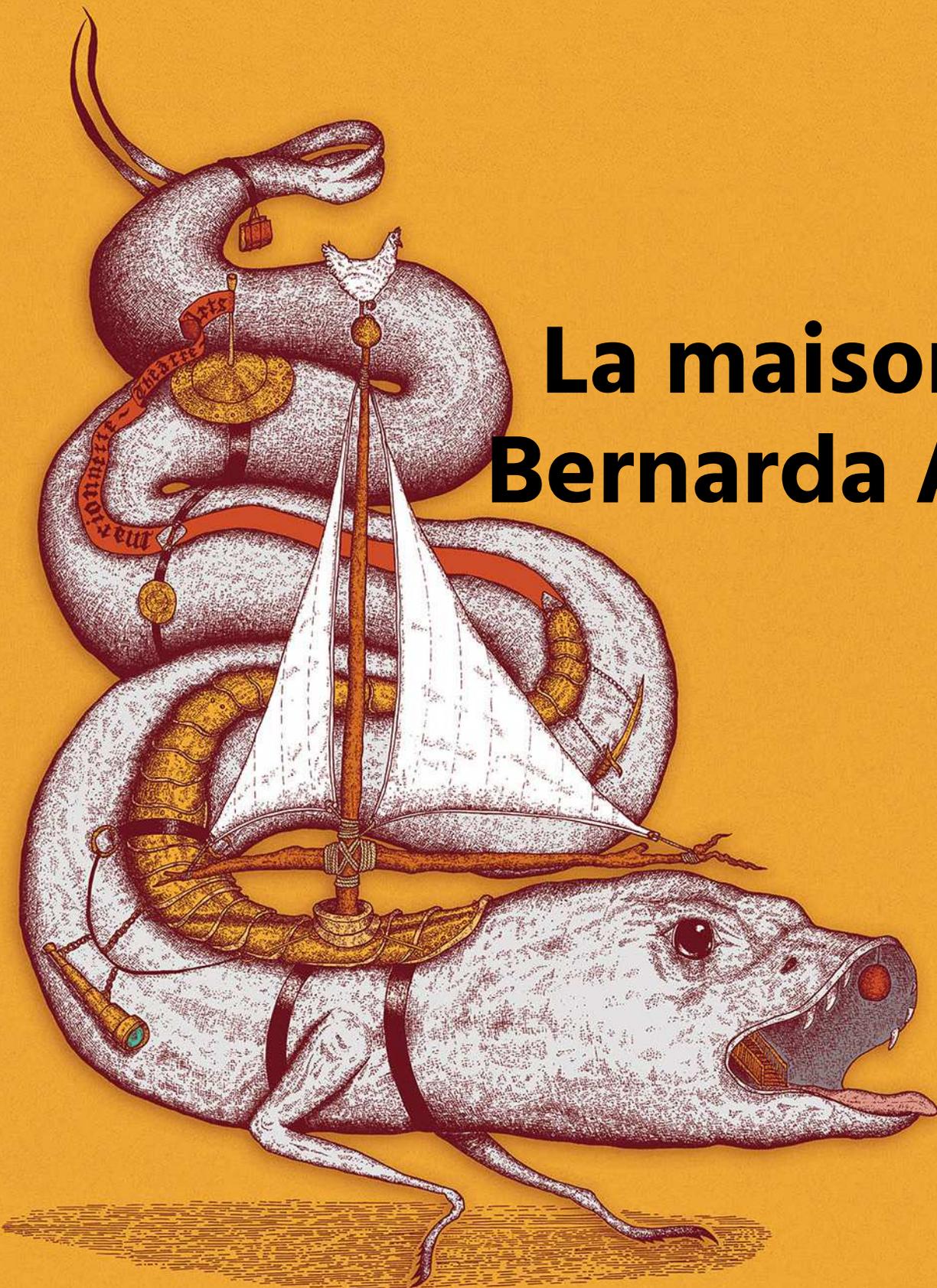
Fiche pédagogique n° 7

23

•
24

La maison de Bernarda Alba

Informations pratiques :

La Maison de Bernarda Alba

Jeudi 4 avril à 20h

Théâtre des Feuillants

Durée : 1H40

www.abcdijon.org

Trinquiez avec Yves Beaunesne jeudi 4 avril à 18H, au Mi-Lieu de l'abc

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'en explorer les principaux axes.

Sources :

- Le site de la compagnie : <https://compagnieyvesbeaunesne.fr/>
- Le dossier de présentation de la compagnie

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

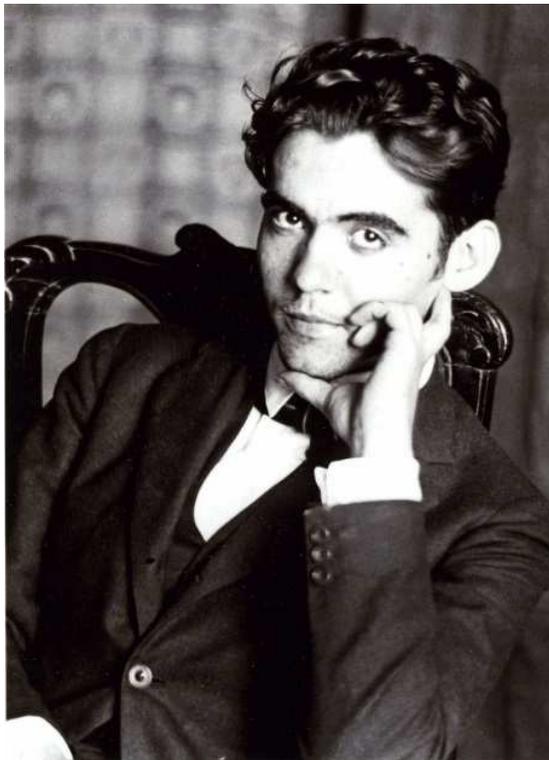
La Maison de Bernarda Alba

Travail en amont

1. Une pièce de Federico García Lorca

1.1. Découvrir l'auteur

> Effectue une petite recherche sur Federico García Lorca et complète sa biographie avec les mots suivants : 1898 - *El Maleficio de La Mariposa* - espagnol - fusillé - Generación del 27- guerre civile - homosexualité - *Impresiones y Viajes* - Miguel Primo de Rivera - *Romancero Gitano* - traditions populaires

Federico García Lorca est peut-être le plus important poète et dramaturge du XXe siècle. García Lorca est né le 5 Juin à Fuente Vaqueros, petite ville non loin de Grenade. Son père possédait une ferme et une maison confortable au cœur de la ville. Sa mère, qui l'idolâtrait, était une pianiste douée. Après ses études secondaires, García Lorca fréquente l'Université du Sacré-Cœur.

Son premier livre, (1919) a été inspiré par un voyage en Castille avec sa classe d'art en 1917. En 1919, García Lorca se rend à Madrid, où il restera les quinze prochaines années. Renonçant aux études universitaires, il se consacre entièrement à son art. Il organise des représentations théâtrales, des lectures publiques de ses poèmes, et recueille de vieux chants populaires. Pendant cette période García Lorca écrit

.....(1920), qui fit grand scandale, *Libro de poemas* (1921), un recueil de poèmes à partir du folklore espagnol. Une grande partie du travail de García Lorca montre son intérêt pour les ainsi que pour le flamenco et la culture tzigane. En 1922, García Lorca a organisé le premier "Cante Jondo", fête à laquelle participent les plus célèbres chanteurs et guitaristes espagnols. Dans les années 20, de plus en plus impliqué dans l'avant-garde, García Lorca découvre le Surréalisme et devient membre du groupe d'artistes, qui comprend notamment Salvador Dalí et Luis Buñuel. En 1928, son livre de poésie,, lui donne une renommée considérable. Les années 20 sont également celles de sa grande dépression, dont son de moins en moins aisée à cacher est sans doute à l'origine. En 1929, García Lorca arrive à New York, et très vite il s'éprend d'Harlem, les

négro-spirituels afro-américains qui lui rappellent les "chansons profondes" d'Espagne. En 1930, après la chute du dictateur....., il retourne en Espagne après la proclamation de la République espagnole et participe au deuxième congrès ordinaire de l'Union fédérale des étudiants hispaniques en novembre 1931. Le congrès a décidé de construire une "Barraca" (théâtre étudiant subventionné) dans le centre de Madrid où pourront être produites des pièces importantes pour le public, dont certaines des propres pièces de Garcia Lorca, y compris ses trois tragédies *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1934), et *La Casa de Bernarda Alba* (1936).

En 1936, García Lorca séjourne à Callejones de García, sa maison de campagne, au moment du déclenchement de la..... Il est arrêté par des soldats franquistes anti-républicains, et le 17 ou le 18 août, après quelques jours de prison, García Lorca meurt..... Son corps est jeté dans une fausse commune à Vizar. Ses livres sont brûlés sur la Plaza del Carmen de Grenade et bientôt interdits dans l'Espagne de Franco.

1.2. Mettre en voix un poème de Federico García Lorca

> Afin de découvrir l'un des poèmes de Federico García Lorca, voici un exercice que l'on appelle « le cercle des chuchoteurs ».

L'exercice est réalisé en classe entière à partir du poème « *La soledá* ». Ton professeur va diviser la classe en deux groupes :

- des chuchoteurs d'un côté,
- des auditeurs de l'autre.

Les auditeurs se tiennent en cercle debout ou assis sur une chaise, les yeux fermés, dans la semi-obscurité. Chaque chuchoteur prend place debout derrière un auditeur. Les chuchoteurs piochent un vers du poème, le mémorisent, puis viennent le chuchoter à l'oreille de chacun des auditeurs. On aura fixé au préalable un sens de rotation. À l'issue du tour, chaque auditeur a entendu autant de vers qu'il y a de chuchoteurs. On inverse alors les rôles.

La soleá

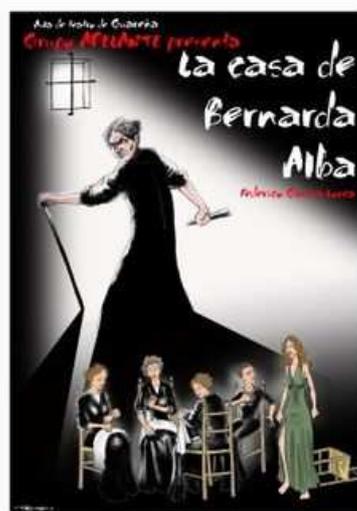
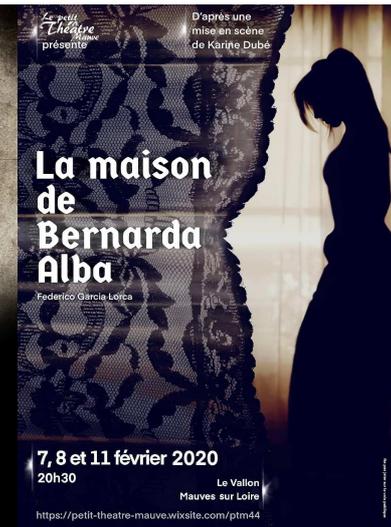
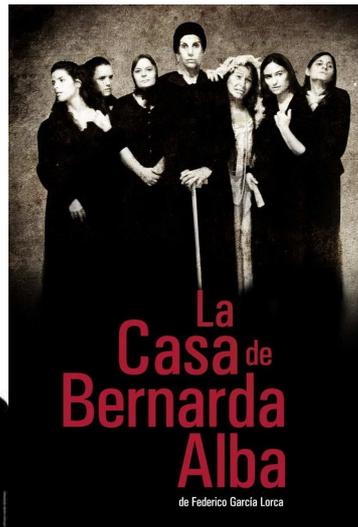
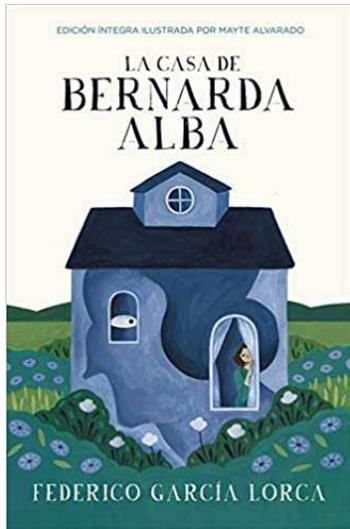
Vêtue de voiles noirs,
elle pense que le monde est bien petit
et le cœur immense
Vêtue de voiles noirs.
Elle pense que le tendre soupir,
le cri, disparaissent
au fil du vent.
Vêtue de voiles noirs.
Elle avait laissé sa fenêtre ouverte
et à l'aube par la fenêtre
tout le ciel a débouché.
Ah !
Vêtue de voiles noirs !

> Que ressens-tu à l'issue de cette écoute ?

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

2. Un classique de la littérature espagnol : *La Maison de Bernarda Alba*

2.1. Entrer dans la pièce par les premières de couverture du livre et des affiches de la pièce

> D'après ces images, quels vont être les principaux thèmes de la pièce ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Résumé

À la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à ses filles un deuil de huit ans où l'isolement complet est exigé, selon la tradition andalouse des années 1930. Soucieuse des apparences et du qu'en-dira-t-on, la maîtresse de maison définit pour ses cinq filles, âgées de 20 à 39 ans, les règles d'une nouvelle société où la femme est coupée du monde et des hommes : « Le vent des rues ne doit pas entrer dans cette maison ». C'est cette décision impitoyable qui fera dire à Amelia, l'une des filles : « Naître femme est la pire des punitions ».

Seule pourvue d'une importante dot, Angustias, fille aînée du premier mariage de Bernarda Alba, est fiancée à Pepe le Romano. Mais Adela, sa cadette, s'est rapprochée de lui depuis longtemps. Autour de ce jeune homme, obscur objet du désir, *La Maison de Bernarda Alba* donne à voir, sous la forme d'un huis clos, la violence d'une société verrouillée de l'intérieur que la passion fait voler en éclats.

2.2. Incarner les personnages de la pièce

> Choisis l'un des personnages de la pièce.

Étape 1 : Déambule en incarnant le personnage choisi. Sois attentif à ta démarche, à ton rythme de marche, ton centre moteur...

Étape 2 : En déambulant observe tes camarades et essaie de te rapprocher de ceux qui incarnent le même personnage que toi.

Étape 3 : Arrête-toi dans l'espace. Chacun votre tour vous annoncerez votre personnage et un trait de son caractère.

Étape 4 : Déambule dans l'espace et crée des interactions (gestes, paroles, bruits...) avec tes camarades.

Bernarda, 60 ans, elle est la maîtresse de maison. Rigide, tyrannique, dominatrice, elle incarne la force de la répression.

Angustias, 39 ans, fille aînée de Bernarda, elle est laide, mais riche depuis qu'elle a reçu l'héritage de son père.

Magdalena, 30 ans, fille de Bernarda, qui a une certaine compassion pour Adela, mais elle est néanmoins soumise.

Amelia, 27 ans, fille de Bernarda, timide et réservée, témoigne une foi innocente dans le principe que le mariage doit être conclu par amour, et pour aucune autre raison.

Martirio, 24 ans, fille de Bernarda, personnage très complexe, qui pense qu'elle ne pourra jamais se marier à cause de toutes ces années de veuvage et ne veut donc pas le bonheur de ses sœurs ; elle incarne l'égoïsme, la frustration et l'amertume.

Adela, 20 ans, benjamine des filles de Bernarda, jeune et rebelle, elle voue un amour partagé à Pepe El Romano.

Maria Josepha, 80 ans, la mère de Bernarda : c'est une très vieille femme, elle est sénile mais pourtant incarne parfois la voix tragique qui annonce la fin dramatique.

Poncia, 60 ans, a le même âge que Bernarda ; elle s'occupe de la maison, donne des conseils et des avertissements, elle assume sa position mais essaie de taire une certaine rancœur, notamment envers Bernarda.

3. Les choix de mise en scène d'Yves Beaunesne

3.1. Pourquoi cette pièce ?

> Regarde cette vidéo du metteur en scène Yves Beaunesne. Pourquoi a-t-il choisi de monter cette pièce ?

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

La Maison de Bernarda Alba / Mise en scène Yves Beaunesne _ Comédie Poitou-Charentes

<https://www.youtube.com/watch?v=H42frl4ri0s>

Notes d'intention du metteur en scène

La Maison de Bernarda Alba est la dernière œuvre de Federico García Lorca. Il l'a écrite en 1936, dans la prison où l'avaient jeté les Phalangistes, deux mois avant son exécution. Jouée pour la première fois en 1945 au Teatro Avenida de Buenos Aires, elle ne fut présentée en Espagne qu'en janvier 1964. Si cette œuvre dramatique a été longtemps censurée par le pouvoir franquiste, c'est que García Lorca y critique le poids des traditions en même temps qu'il annonce le long repli d'une Espagne bâillonnée, prisonnière de ses croyances et de ses superstitions. Et si sa *Maison de Bernarda Alba* n'est pas directement une pièce politique, elle dénonce la politique d'une société étouffante et fanatique qui ne tolère aucun manquement aux règles – règles reposant sur une interprétation rigoriste des préceptes de la religion catholique et nourrie de l'obscurantisme le plus épais. Lorca développe une écriture de l'incarnation, sa pensée part du sol et de l'attachement à cette campagne et aux travaux des champs qu'il connaît si bien, pour s'élever à la hauteur des mythes dont sont faites nos vies. Lorca nous parle de sa vision de l'apocalypse, non pas pour dire que tout va s'effondrer, ce n'était pas un collapsionniste avant l'heure, mais pour affirmer qu'il n'y aura pas d'autre monde, et, du même coup, qu'il faut recommencer une histoire positive. Les marges de manœuvre ont toujours existé, à commencer par les forces du désir et de la beauté qui marchent par les rues. Son apocalypse est positive, elle permet de se débarrasser des faux espoirs, il y a plein d'histoires où les perdants gagnent à la fin.

Bien que faisant la part belle aux femmes, qui y sont les victimes d'un enfermement physique et moral qu'elles ont paradoxalement mis en place elles-mêmes, *La Maison de Bernarda Alba* n'en dénonce pas moins le rôle secondaire que la femme occupe dans une Espagne rurale du début du XXe siècle étrangement proche de nous. Car à travers trois générations de femmes emmurées, ce texte interroge l'essence même de la tyrannie, intime et politique. Toute la pièce se concentre sur la façon dont le désir s'impose et conduit à la transgression et au sacrifice.

Avant de devenir poète et homme de théâtre, Federico García Lorca a d'abord été porté par le désir d'être musicien. Doté d'une formation musicale classique et nourri par la musique populaire, il ne cessa de chérir la musique espagnole traditionnelle, recueillant d'anciennes chansons populaires pour les harmoniser et les intégrer à ses pièces de théâtre en des chants venant rythmer le développement du drame, proches d'un chœur antique. Camille Rocailleux ira dans ce sens, en situant sa composition interprétée par les comédiennes au croisement de notre époque et de celle de Lorca, dans la tendresse joyeuse qui fut celle du poète pour les Gitans, les Maures, les Juifs.

3.2. Créer l'univers de la pièce

> À partir de la note d'intention, trouve des images qui pourrait inspirer le scénographe et le costumier de la pièce. Colle-les ici.

La Maison de Bernarda Alba

Travail en aval

1. Retour sur le spectacle

1.1. L'exercice du « téléphone arabe »

> Consignes :

Forme un arc de cercle avec huit de tes camarades. Le premier, dans cet arc de cercle, doit rendre compte du spectacle par une courte phrase. Il peut évoquer, au choix, ses impressions, l'histoire, les choix scénographiques. Le deuxième reprend cette première phrase et enchaîne avec sa proposition. Ainsi de suite, jusqu'à faire un aller-retour dans l'arc de cercle.

> Attention : il ne s'agit pas que d'un travail de mémorisation. Chacun d'entre vous doit également reproduire tout ce qui concerne l'expression corporelle : gestes, posture, hésitations, intonation...

1.2. Un objet en lien avec la pièce

> Apporte un objet en lien avec la pièce.

Cet objet peut avoir été vu au plateau ou alors évoquer symboliquement les choix du metteur en scène. Place ton objet sur une table avec ceux de tes camarades et discuter de vos interprétations.

2. Jouer avec la pièce

2.1. Improvisations et rapport de pouvoir

> Voici un exercice d'improvisation pour venir jouer au plateau les rapports de pouvoir.

Étape 1 :

- Un tirage au sort est effectué : sur des papiers sont notés les lettres A, B, C, D, E. Elles déterminent une hiérarchie sociale : le A est le leader et le E, le bouc émissaire. Le tirage au sort est secret, les autres ne savent pas la lettre que vous avez tirée.
- Le meneur de jeu propose un ordre d'entrée, par exemple D en 1, A en 3...
- Le premier à entrer prend place dans l'espace. Au plateau se trouvent une table et trois chaises.
- Lorsque le deuxième entre, il doit y avoir un contact visuel. Il vient se placer en fonction du premier et en fonction de son ordre social.
- L'ensemble compose un tableau.
- Les spectateurs devinent

→ Conseils :

- Il ne faut pas essayer de jouer quelque chose. Quelle place on se choisit ? Il n'y a pas de psychologie à mettre. On est essentiellement sur ce que racontent les corps.
- La place du B est ambivalente et importante. Il peut être soutien, dans un rapport de rivalité...

2.2. Exercice du travelling

L'exercice du travelling permet de comprendre la notion d'état de jeu, qui correspond à l'équilibre entre :

- concentration extrême pour faire son parcours d'actions et de texte,
- et en même temps disponibilité et écoute du présent et de l'environnement.

> Consignes : ton professeur a installé au sol un parcours ponctué de quinze bâtons, à distance régulière. Tes camarades sont assis de chaque côté du parcours. Ton professeur se trouve au bout du parcours. Imagine qu'il est une caméra que tu ne dois pas lâcher du regard.

- ÉTAPE 1 - Dire le texte : Traverse le parcours en disant ton texte (voir encadré suivant) sans quitter du regard ton professeur, comme lors d'un travelling au cinéma.

- ÉTAPE 2 : En respectant la première contrainte, récite ton texte en contrôlant le rythme de ta diction par rapport à la distance à parcourir. Le texte doit être fini à l'arrivée.

- ÉTAPE 3 : Ton professeur va réaliser des gestes en face de toi. En reprenant les consignes des étapes 1 et 2, tu dois à présent, en plus, reproduire les gestes de ton professeur, en miroir.

BERNARDA - Pendant les huit ans que durera le deuil, l'air de la rue ne doit pas pénétrer dans cette maison. Dites-vous que j'ai muré les portes et les fenêtres. Comme on faisait chez mon père et chez mon grand-père. En attendant, vous pouvez vous mettre à broder vos trousseaux. Dans le coffre, j'ai vingt pièces de fil, où vous taillerez des draps avec leurs rabats. Magdalena les brodera.

2.3. Jouer la scène 4 de l'Acte I

> À présent, avec cinq camarades, mets en scène cet extrait de l'Acte I, en y intégrant le travail de travelling.

SCÈNE IV

LA PONCIA

Tu n'as pas à te plaindre. Tout le village est venu.

BERNARDA

Oui, pour emplir ma maison de la sueur de ses jupes et du venin de ses langues.

AMELIA

Mère, ne parlez pas ainsi !

BERNARDA

C'est ainsi que l'on doit parler dans ce maudit village sans rivière, village de puits où l'on tremble toujours de boire une eau empoisonnée.

BERNARDA

Donne-moi un éventail.

ADELA

Tenez.

Elle lui tend un éventail rond à fleurs rouges et vertes.

BERNARDA, *le jetant à terre.*

Est-ce là l'éventail qu'on donne à une veuve ? Donne-m'en un noir et apprends à respecter le deuil de ton père.

MARTIRIO

Prenez le mien.

BERNARDA

Et toi ?

MARTIRIO

Je n'ai pas chaud.

BERNARDA

Va en chercher un autre, car tu en auras besoin. Pendant les huit ans que durera le deuil, l'air de la rue ne doit pas pénétrer dans cette maison. Dites-vous que j'ai muré les portes et les fenêtres. Comme on faisait chez mon père et chez mon grand-père. En attendant, vous pouvez vous mettre à

broder vos trousseaux. Dans le coffre, j'ai vingt pièces de fil, où vous taillerez des draps avec leurs rabats. Magdalena les brodera.

MAGDALENA
Cela m'est égal.

ADELA, *aigre*.
Si tu ne veux pas les broder, on s'en passera. Les tiens feront plus d'effet.

MAGDALENA
Ni les miens ni les vôtres. Je sais que je ne me marierai pas. J'aimerais mieux porter des sacs de blé au moulin. Tout plutôt que de moisir jour après jour dans ce caveau.

BERNARDA
C'est la condition, de la femme.

MAGDALENA
Maudites soient les femmes !

BERNARDA
Ici, on fait ce que j'ordonne. Maintenant, tu ne peux plus aller rapporter à ton père. Le fil et l'aiguille pour la femme. Le fouet et la mule pour l'homme. C'est la règle dans les bonnes familles.