

Paris, novembre 1984

Secrétariat Général

OG/FDL - N° 3532

COMMUNIQUE

A PARTIR DU 1er DECEMBRE

LA COMEDIE-FRANCAISE en collaboration avec le FESTIVAL D'AUTOMNE

présente

B E R E N I C E

Tragédie en Cinq Actes et en Vers de Jean RACINE

Mise en scène de Klaus Michael GRÜBER

avec la collaboration de Ellen HAMMER

Assistant à la Mise en scène : Léonidas STRAPATSAKIS

Décor : Gilles AILLAUD

assisté de Bernard MICHEL

Costumes : Dagmar NIEFIND

assistée de Bettina WALTER

Dramaturgie : Bernard PAUTRAT

avec :

Catherine SAMIE Phénice
Ludmila MIKAËL Bérénice
Richard FONTANA Titus
Roland BERTIN Arsace
Marcel BOZONNET..... Antiochus
Alain RIMOUX Rutile
Jacques DEBARY Paulin

" Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais faire une tragédie avec cette simplicité d'action qui a été si fort du goût des anciens.

.... toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien.... "

Racine (préface de Bérénice)

Avec nos remerciements

Olivier GIEL

Contacts :

Comédie-Française : 296. 10. 24

Festival d'Automne : Alain DESNOT 296. 12. 27

LA PREMIERE COLLABORATION ENTRE LA COMEDIE-FRANCAISE ET LE FESTIVAL D'AUTOMNE

BERENICE est le premier maillon d'une série de collaborations entre la Comédie-Française et le Festival d'Automne. Jean-Pierre Vincent et Michel Guy se sont accordés sur plusieurs projets qui permettront au cours des prochaines saisons une meilleure circulation d'idées entre les Comédiens français et le théâtre international. Cette collaboration permettra du même coup de dépasser la ségrégation existant entre les divers publics du théâtre de Paris.

LE PREMIER METTEUR EN SCENE ALLEMAND INVITE PAR LA COMEDIE-FRANCAISE.

Depuis quelques années les administrateurs de la Comédie-Française invitent des metteurs en scène de renommée internationale pour explorer le répertoire : Terry HANDS (Richard III, Péricles, le Cid, la Nuit des rois), Michael CACOYANNIS (les Bacchantes), Franco ZEFIRELLI (Lorenzaccio), Otomar KREJCA (la Mouette), Jorge LAVELLI (le Roi se meurt, la Tour de Babel, la Vie est un songe), Giorgio STREHLER (la Villégiature) En cette saison 1984/85, Jean-Pierre VINCENT, avec la complicité de Michel GUY et du Festival d'Automne, fait appel pour la première fois à un metteur en scène allemand : Klaus Michael GRÜBER.

L'INFLUENCE DE L'ART THEATRAL ALLEMAND

Acteurs, cinéastes, metteurs en scène venus d'outre-Rhin influencent depuis les années 70 la vie culturelle européenne : on a pu découvrir, l'espace d'une saison théâtrale à Paris, le travail de Botho STRAUSS, Heiner MÜLLER, Christopher HEIN, Luc BONDY, KARGE et LANGHOFF, Hans Jürgen SYBERBERG, Klaus PEYMAN, Peter STEIN tous représentants d'un courant d'expressions nouvelles, un des plus importants en Europe aujourd'hui.

Après les NEGRES de Genet (m.e.s de Peter STEIN) présentés en langue allemande, au Théâtre de la Ville par la troupe de la SCHAUBÜHNE, Klaus Michael GRÜBER monte à quelques semaines d'écart : SUR LA GRAND ROUTE de Tchekhov à la Mission Espagnole de St Denis et BERENICE à la Comédie-Française.

KLAUS MICHAEL GRÜBER

" Grüber a toujours travaillé à partir du deuil, des choses qui peu à peu se font et se défont et se perdent

Grüber montre les failles du système, ses imperfections, dans un souci brûlant d'apercevoir l'impossible perfection. Ce qui le détermine est la précarité de toute action et la nécessité de poursuivre malgré tout

Grüber est un critique aigu de notre civilisation. Il se tient là, se disant qu'il faut dire oui à l'enchaînement de souffrances et de solitude qui mène à la mort. Grüber porte le deuil des hommes "

Kurt HUBNER - extraits des propos rapportés par Colette GODARD (Le Monde 12 oct. 84)

" Grüber n'a pas de théories. Je n'en ai pas non plus. Il cherche sans à priori, fort de son instinct. Il possède une sorte d'animalité toute puissante, sa cohérence intime n'appartient qu'à lui.....

L'acteur devient de plus en plus le mobile essentiel de Grüber. Avec le Faust interprété par Bernhard Minetti, Grüber entend magnifier les comédiens, réduire la toute puissance du metteur en scène, en revenir au "capo comico", à l'acteur régisseur de lui-même.

Gilles Aillaud (décorateur de Bérénice)

BERENICE ET JEAN RACINE

L'ORIGINE

On prétend que l'histoire de Titus et Bérénice aurait été commandée simultanément à Racine et Corneille par Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans ; Voltaire affirme qu'Henriette, en indiquant le sujet à Racine, pensait à sa propre aventure avec le Roi. Mais MADAME, belle-soeur du roi mourût avant que cette "course à la Première" des deux dramaturges, se soit achevée.

Racine donne sa Bérénice à l'Hôtel de Bourgogne, le 21 novembre 1670, huit jours avant le Tite et Bérénice de Corneille qui lui, confie sa pièce au Palais-Royal, chez Molière.

Le succès public fut immédiat pour Racine (malgré une partie de la critique véhémente) et supplante sans peine la tragédie Cornélienne ; sa pièce fût représentée trente fois consécutivement à l'Hôtel de Bourgogne et maintes fois reprise dans les années suivantes. Treize ans après sa création, on en parlait encore à la Cour et à la ville et les comédiens italiens parodièrent deux scènes dans une comédie de Fatouville : Arlequin - Protée où l'on retrouve Arlequin-Titus, Scaramouche-Paulin et Colombine-Bérénice.

RACINE A LA COMEDIE - FRANCAISE

Racine est le premier auteur joué par les Comédiens français.

Lorsque, sur ordre de Louis XIV, les Comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et ceux de l'Hôtel Guénégaud se trouvent réunis en une troupe unique, leur première représentation, le 23 août 1680, est la PHEDRE de Racine donnée avec les Carosses d'Orléans.

VERS LA 456e REPRESENTATION DE BERENICE

Exceptées Esther et Athalie créées à la Comédie-Française en 1716 et 1721, les neuf tragédies et la comédie de Racine sont inscrites, de son vivant, au répertoire de la Troupe. Depuis le XVIIe siècle le théâtre de Racine est très régulièrement joué au Théâtre Français.

Le 1er décembre prochain sa Bérénice y sera donnée pour la 456e fois. Elle ne totalise pas un grand nombre de représentations car le XIXe siècle semble l'avoir oubliée (une quinzaine de représentations seulement sur tout le siècle !).

BOX OFFICE

Racine, avec près de 8 800 représentations comptabilisées à ce jour, est le deuxième auteur, le plus joué par les Comédiens français, loin derrière Molière qui lui, totalise 30 000 représentations et juste devant Corneille avec un peu plus de 7 100 représentations.

QUELQUES REFLEXIONS SUR BERENICE ET JEAN RACINE

UN ESPRIT FRANCAIS MOYEN

" *Votre Racine est une pure création des français* "

réflexion d'André Malraux à Marcel Arland rapporté par
ce dernier dans sa préface au Théâtre de Racine

(edt. Bordas 1948)

Hippolyte Taine explique que le seul domaine où la culture française est capable d'inventer est :

" *L'art de trouver l'ordre vrai et l'expression exacte... Racine est le chef d'oeuvre et le triomphe de cet esprit moyen et méthodique qui sait composer plutôt qu'inventer ... que ses personnages sont des êtres abstraits plutôt que des hommes réels qu'il développe plutôt une vertu, qu'il ne construit pas un caractère.* "

H. Taine

Nouveaux essais de critique et d'histoire.
(hachette 1865)

LA CONDUITE DU HEROS RACINIEN ET SON LANGAGE

" *Le seul ordre tragique, c'est l'ordre du langage. Dans la tragédie on ne meurt jamais (physiquement en scène) parce qu'on parle toujours et inversement, sortir de la scène, c'est pour le héros, d'une manière ou d'une autre mourir.* "

" *Dans Bérénice, chaque personnage fait précéder ses actes, ses gestes d'un discours préliminaire, explicatif* "

Roland Barthes

" *Tous les héros de Racine forment une seule famille effroyablement dramatique dès avant le drame*

.... Alors que chez Corneille ou Molière la scène est un carrefour passager qui permet et force les rencontres d'occasion, elle n'est chez Racine que le sanctuaire de famille ou la cage centrale ...

Une scène chez Racine, c'est l'explication qui clot provisoirement une série d'allées et venues de bêtes en fureur.....

Jean Giraudoux

"Racine" (Grasset 1930)

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE

" *Ne vous hâtez point d'accéder au sens n'arrivez à la tendresse, à la violence que de la musique et par elle défendez vous longtemps de souligner des mots : il n'y a pas encore de mots, il n'y a que des syllabes et des rythmes. Demeurez dans ce pur état musical jusqu'au moment que le sens survenu peu à peu ne pourra plus nuire à la musique.* "

Paul Valery

(Conseils à Xavier de Courville pour monter Bajazet)

LA FABLE : *Un profond amour unit Titus,
fils et récent successeur de l'empereur Vespasien,
et Bérénice, reine de Palestine,
qui l'a suivi à Rome après sa victoire.
Mais les lois romaines interdisent l'hymen auquel ils aspirent.
Une impossibilité qui fait renaître l'espoir
du roi de Comagène, Antiochus, lui-même épris de Bérénice
depuis cinq ans ...*

BERENICE ET SES INTERPRETES A LA COMEDIE-FRANCAISE

" Racine fait des comédies pour la CHAMPMESLE, ce n'est pas pour les siècles à venir ".

Mme de Sévigné (lettre à Mme de Grignan, 16 avril 1672)

LUDMILA MIKAEL sera Bérénice dans la mise en scène de Klaus Michael GRUBER. Elle succède à la CHAMPMESLE créatrice du rôle en 1670.

Les principales Bérénice : Saint-Val cadette (1782), Melle George (1807), Rachel (1844), Julie Bartet (1893), Melle Colonna-Morano (1923), Marie Ventura (1932), Germaine Rouer (1934), Jeanne Sully (1945), Annie Ducaux (1946), Renée Faure (1962), Denise Noel (1963), Geneviève Casile (1979).

RICHARD FONTANA : Titus après FLORIDOR à la création et Lekain (1767), Molé (1782), Beauvallet (1844), Paul Mounet (1893), René Alexandre (1919), Jean Hervé (1927), Maurice Escande (1937), Jean Chevrier (1942), Jean Yonnel (1946), André Falcon (1962), Simon Eine (1963), Nicolas Silberg (1979).

MARCEL BOZONNET : Antiochus après M. CHAMPMESLE (1670), Bellecour (1767), Saint-Prix (1782), Talma (1788), Alebert-Lambert (1893), Jean Hervé (1922) Maurice Escande (1923), Jean Yonnel (1926), Maurice Donneaud (1931), Paul-Emile Deiber (1949), Jacques Destoop (1962), Simon Eine (1979).

RACINE "ACTEUR"

Le personnage de Racine apparut plusieurs fois sur la scène de la salle Richelieu, dans des pièces diverses : Sarah Bernhardt joue un Racine jeune homme dans les Stances à Parthénice de Moreau, et Rosa Bruck incarne un Racine collégien dans Racine à Port Royal de Augé de Lassus - on le voit encore dans les Cloches de Port Royal de Madame Durtzal

Messieurs Prudhon, Leitens, Gary, Fenoup, Delaunay, Dessoues interprètent tour à tour le rôle du poète dans des " à propos " ou " soirées littéraires ".

" ACCUMULEZ TOUS LES DETAILS QUE VOUS POURREZ SUR LA VIE DE RACINE, VOUS N'EN TIREREZ PAS L'ART DE FAIRE SES VERS "

(Paul Valéry)