

Victor Hugo

Mise en scène **Denis Podalydès**



LUCRÈCE BORGIA

Drame en trois actes de Victor Hugo

Mise en scène

Denis Podalydès

1^{er} octobre 2018 > 1^{er} avril 2019

Spectacle créé le 24 mai 2014 Salle Richelieu

durée 2h20 sans entracte

Scénographie Éric Ruf

Costumes

Christian Lacroix

Lumières

Stéphanie Daniel

Son

Bernard Valléry

Travail chorégraphique

Kaori Ito

Maquillages et effets spéciaux **Dominique Colladant**

Masques

Louis Arene

Assistanat à la mise en scène

Alison Hornus

Assistanat à la scénographie

Dominique Schmitt

Assistanat aux maquillages

Laurence Aué et Muriel Baurens

Avec

Éric Ruf Don Alphonse d'Este

Thierry Hancisse* Gubetta

Alain Lenglet* Astolfo et

Montefeltro

Alexandre Pavloff* Jeppo Liveretto

Elsa Lepoivre Lucrèce Borgia

Serge Bagdassarian* Rustighello

Pierre Louis-Calixte* Jeppo Liveretto

Christian Hecq* Gubetta

Gilles David* Rustighello

Adeline d'Hermy* la Princesse

Negroni

Jérémy Lopez* Maffio Orsini

Clément Hervieu-Léger* Jeppo

Liveretto

Nâzim Boudjenah* Don Apostolo

Elliot Jenicot* Astolfo et Montefeltro

Claire de La Rüe du Can*

la Princesse Negroni

Anna Cervinka* la Princesse Negroni

Julien Frison* Maffio Orsini

Gaël Kamilindi Gennaro

Yoann Gasjorowski Oloferno Vitellozzo

Jean Chevalier* Don Apostolo

et les comédiens de l'académie de la Comédie-Française Peio Berterretche Ascanio

Pauline Chabrol, Noémie Pasteger, Léa Schweitzer trois femmes et trois soldats

* en alternance

ALI CINÉMA - PATHÉ LIVE

Spectacle diffusé en direct dans plus de 300 salles en France et à l'étranger Jeudi 18 octobre 2018 à 20h15

Reprises au cinéma les 18, 19 et 20 novembre 2018

Remerciements à Sophie Hong pour sa participation à la création textile

Le décor et les costumes ont été réalisés dans les ateliers de la Comédie-Française

La Comédie-Française remercie M.A.C COSMETICS I Champagne Barons de Rothschild I Baron Philippe de Rothschild SA

Réalisation du programme L'avant-scène théâtre

LA TROUPE



SOCIÉTAIRES







Martine Chevallier



Véronique Vella



Michel Favory



Thierry Hancisse



Anne Kessler



Cécile Brune



Sylvia Bergé



Éric Génovèse



Bruno Raffaelli



Alain Lenglet





Coraly Zahonero



Denis Podalydès





Françoise Gillard





Jérôme Pouly



Laurent Stocker



Guillaume Gallienne



Laurent Natrella



Michel Vuillermoz



Elsa Lepoivre



Christian Gonon





Loïc Corbery



Serge Bagdassarian



Hervé Pierre



Bakary Sangaré









Stéphane Varupenne



Suliane Brahim



Adeline d'Hermy PENSIONNAIRES



Georgia Scalliet



Jérémy Lopez



Clément Hervieu-Léger



Julien Frison



Gaël Kamilindi



Yoann Gasiorowski





Nâzim Boudjenah



Danièle Lebrun



Jennifer Decker



COMÉDIENS

DE L'ACADÉMIE



Élise Lhomeau



Birane Ba



Elliot Jenicot



Laurent Lafitte



Benjamin Lavernhe



Sébastien Pouderoux







Thomas Keller



Noam Morgensztern





Didier Sandre



Anna Cervinka



Olivier Lugo SOCIÉTAIRES

HONORAIRES

Micheline Boudet

Ludmila Mikaël

Michel Aumont

Jacques Sereys

François Beaulieu

Yves Gasc

Geneviève Casile



Noémie Pasteger Roland Bertin Claire Vernet

Nicolas Silberg

Catherine Salviat

Catherine Ferran

Catherine Samie

Catherine Hiegel

Pierre Vial

Simon Eine

Alain Pralon







ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

Éric Ruf



Christophe Montenez



Rebecca Marder



Pauline Clément



Dominique Blanc

SUR LE SPECTACLE

* Sur Ferrare règne la vénéneuse Lucrèce Borgia, femme de pouvoir aux mains tachées de sang, au corps coupable d'inceste, ajoutant aux crimes des Borgia celui de fratricide. Gennaro, fruit de son union avec son frère, ignore l'identité de ses parents. Lors d'un bal à Venise, il courtise une belle masquée, avant de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, tremblante d'amour pour ce fils qu'elle approche en secret, dissimulée dans la féerie du carnaval. Piquée par l'affront des amis de Gennaro qui l'ont démasquée, et soupçonnée d'adultère par son mari Don Alphonse, Lucrèce enclenche une vengeance déchirante dont l'implacable dessein ne peut être qu'inextricablement lié à la destinée de son fils.

L'auteur

Après la censure de *Marion de Lorme* et le retentissant *Hernani*, terrain de « bataille » entre tenants du classicisme et partisans du romantisme, Victor Hugo écrit successivement en 1832 *Le roi s'amuse* et *Lucrèce Borgia*. Il déforme la réalité historique et l'adapte à sa vision dramatique en entachant de fratricide non pas César Borgia mais Lucrèce, fine lettrée protectrice des arts, muée en monstre pétri d'amour maternel. Œuvre « la plus puissante » de Hugo pour George Sand, *Lucrèce Borgia*, image d'un « théâtre de la cruauté » tel que l'entend Antonin Artaud, représente pour son auteur une victoire sur le pouvoir et la censure.

Le metteur en scène

Sociétaire de la Comédie-Française depuis 2000, Denis Podalydès s'est emparé pour la première fois du plateau de la Salle Richelieu en tant que metteur en scène en 2006 pour *Cyrano de Bergerac*. Il a depuis mis en scène *Fantasio*, *Ce que j'appelle oubli*, *Le Bourgeois gentilhomme*, *L'homme qui se hait*, *Le Cas Jekyll*, *Les Méfaits du tabac*, *La Mort de Tintagiles*, *Les Fourberies de Scapin*, *Le Triomphe de l'amour ainsi que Fortunio*, *Don Pasquale*, *La Clémence de Titus* et *Le Comte Ory*.

LUCRÈCE BORGIA. GOUTTE DE LAIT DANS L'OCÉAN NOIR

* Lucrèce Borgia est un drame romantique, policier, noir et terrible comme il se doit ; c'est aussi le tableau saisissant, caravagesque, d'une époque « ténébreuse faite par des hommes ténébreux » : une de ces époques où tout est renversé, où tout est mensonge, faux et amer, où le mal est le bien, et le bien le mal, comme le dit Shakespeare dans Macbeth : « fair is foul and foul is fair ». C'est aussi – et surtout – la tragédie d'une rédemption impossible.

Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce veut s'arracher au mal qui est sa condition, se faire reconnaître et aimer de l'enfant qu'elle a eu. Élevé et tenu éloigné d'elle, Gennaro ignore sa filiation. L'amour d'une mère rachète toutes les fautes. « Une goutte de lait de tendresse humaine peut teinter en blanc un océan de noirceur. » C'est un amour absolu, et pourtant il est aussi féroce et sauvage qu'un meurtre. Rarement œuvre dramatique n'est allée aussi loin dans la mise en scène de l'amour maternel. Tout amour est monstrueux, semble penser Hugo, que tous les gouffres attirent.

Sa vie durant, il est obsédé et fasciné par ceux que la souillure du crime, de la faute, du péché, de l'abjection, ont frappés. La société les identifie à leur souillure, les y ramène sans cesse, les y placarde et condamne toute rédemption.

Hugo écrit contre l'intolérance, les sceptiques, les ricaneurs, contre les préjugés. Lucrèce est un monstre moral mais ce monstre est une mère aimante, comme Triboulet (dans son drame précédent, *Le roi s'amuse*) est un père aimant caché dans l'enveloppe d'un monstre physique. Hernani, Ruy Blas, mais aussi Valjean, Gwynplaine, Quasimodo, Gilliatt, etc., les grands réprouvés de l'œuvre hugolienne tiennent tous du monstre,

à deux doigts du grotesque, et finissent à la fois sublimes et misérables. Une lueur perce les ténèbres, mais la nuit se referme aussitôt. De nouveau l'obscurité ? Il n'y a pas de rédemption, on n'y arrive jamais, on sauve une tête, dix autres tombent ; l'effort est immense et vain ; et cependant le lecteur, le spectateur, le monde sont pris à témoin. Il a entrevu la lumière, entendu un murmure : « Gennaro, je suis ta mère », dit Lucrèce en expirant, tandis qu'expire aussi le fils. Mais il l'entend. Cet aveu la rachète. Goutte de lait dans l'océan noir. Il sauve l'humanité du désastre pur, veut croire Hugo.

Écrite dans la *furia* et la hâte avec lesquelles il composait ses drames, la pièce brille sur ce fond ténébreux de l'Italie des Borgia, dont Hugo ne respecte guère la vérité historique. Sa langue et ses caractères ont le tranchant et l'impétuosité généreuse du théâtre des années 1830, excessif, juvénile, provocant : fils de Shakespeare, qui vient d'arriver sur la scène parisienne. On imagine ce scandale avec nostalgie.

Si le scandale est loin, la beauté demeure. Les rôles et le texte tendu, infatigable, offrent aux acteurs leur énergie, comblent leur désir de jouer, réveillent en eux des puissances que le théâtre réaliste oblige souvent à tenir en lisière. Il y a dans ce drame quelque chose de l'enfance du théâtre qui bouillonne et réclame sa part.

Denis Podalydès, septembre 2018

















PRÉFACE

* « L'auteur de ce drame sait combien c'est une grande et sérieuse chose que le théâtre. Il sait que le drame, sans sortir des limites impartiales de l'art, a une mission nationale, une mission sociale, une mission humaine. Quand il voit chaque soir ce peuple si intelligent et si avancé qui a fait de Paris la cité centrale du progrès, s'entasser en foule devant un rideau que sa pensée, à lui chétif poète, va soulever le moment d'après, il sent combien il est peu de chose, lui, devant tant d'attente et de curiosité; il sent que si son talent n'est rien, il faut que sa probité soit tout ; il s'interroge avec sévérité et recueillement sur la portée philosophique de son œuvre; car il se sait responsable, et il ne veut pas que cette foule puisse lui demander compte un jour de ce qu'il lui aura enseigné. Le poète aussi a charge d'âmes. Il ne faut pas que la multitude sorte du théâtre sans emporter avec elle quelque moralité austère et profonde. Aussi espère-t-il bien, Dieu aidant, ne développer jamais sur la scène (du moins tant que dureront les temps sérieux où nous sommes) que des choses pleines de leçons et de conseils. Il fera toujours apparaître volontiers le cercueil dans la salle du banquet, la prière des morts à travers les refrains de l'orgie, la cagoule à côté du masque. Il laissera quelquefois le carnaval débraillé chanter à tue-tête sur l'avant-scène ; mais il lui criera du fond du théâtre : Memento quia pulvis es. Il sait bien que l'art seul, l'art pur, l'art proprement dit, n'exige pas tout cela du poète, mais il pense qu'au théâtre surtout il ne suffit pas de remplir seulement les conditions de l'art. Et quant aux plaies et aux misères de l'humanité, toutes les fois qu'il les étalera dans le drame, il tâchera de jeter sur ce que ces nudités-là auraient de trop odieux le voile d'une idée consolante et grave. Il ne mettra pas Marion de Lorme sur la scène, sans purifier la courtisane avec un peu d'amour ; il donnera à Triboulet le difforme un cœur de père ; il donnera à Lucrèce la monstrueuse des entrailles de mère. Et de cette façon, sa conscience se reposera du moins tranquille et sereine sur son œuvre. Le drame qu'il rêve et qu'il tente de réaliser pourra toucher à tout sans se souiller à rien. Faites circuler dans tout une pensée morale et compatissante, et il n'y a plus rien de difforme ni de repoussant. À la chose la plus hideuse mêlez une idée religieuse, elle deviendra sainte et pure. Attachez Dieu au gibet, vous avez la croix. »

Victor Hugo, extrait de la préface de Lucrèce Borgia, 12 février 1833

LE LIVRE DE LUCRÈCE BORGIA DE VICTOR HUGO

- * ACTE I, extraits des notes d'Antoine Vitez, Yannis Kokkos et Éloi Recoing
- « Il y a une grande tenue spirituelle de la pièce et ici très précisément un enjeu théologique. L'affreuse mauvaise femme s'illumine soudainement dans un éclair de bonté. Montrer cela : le Mal saisi par le désir du Bien. »
- « Gubetta retombe toujours sur ses pieds, comme un chat. Il est à la fois Iago et Méphisto; l'incarnation de l'Antéchrist. Mais nous devons rester sur l'énigme d'un passé antérieur qui affleure avec le labeur du temps. Deux êtres dans la nuit, à une certaine distance l'un de l'autre, parlent à la nuit. »
- « La tragédie de Lucrèce Borgia est l'histoire de l'amour maternel venu trop tard. La présence de Gennaro endormi précipite la crise. Elle s'approche de la source de son rêve comme pour reprendre force vive. Dès qu'elle s'en éloigne, elle est en perdition. Elle voudrait tant amener Gubetta à partager sa passion. Elle rêve d'un salut par les œuvres. Mais si Lucrèce nous émeut, par son chant, dans ses œuvres elle ne fait que le mal. Il y a un point de non-retour dans le crime au-delà duquel tout paraît irréel, où il n'est plus possible d'être cru dans sa conversation. »

- « Il y a dans le langage d'Alphonse d'Este un raffinement, un luxe, quelque chose qui éclaire la dimension maniaque du personnage. Art et tyrannie se marient. La force se pare des attributs de l'art. »
- « Produire des images simples, médiévales ; détruire la scène bourgeoise, son côté Feydeau ; revenir à un autre temps de l'image qui nous permettra de trouver le style. »
- « Toute la tragédie est la représentation du bonheur en creux. Le souvenir du désir ancien colore le chant. Il faut finir l'aria de la haine dans les larmes, à la limite de l'audibilité, comme si c'était la fin d'un rapport amoureux, le repos après l'acte sexuel. Les cris d'amour ressemblent à ceux des agonisants. Plaisir et souffrance mêlés. L'exercice de la cruauté n'est pas sans émotion. »

Antoine Vitez, Yannis Kokkos et Éloi Recoing, Le Livre de Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Actes Sud, 1985

26 27

LES LUCRÈCE ET LEURS INTERPRÈTES À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

* Le souvenir d'une bataille reste toujours attaché à son lieu. Celle d'Hernani à la Comédie-Française offrit ainsi à Victor Hugo une salle pour sa pièce suivante, Le roi s'amuse. Mais l'échec et l'interdiction de cette pièce accusée de glorifier le régicide l'en chassèrent promptement, bloquant toute perspective d'y créer Lucrèce Borgia. Grâce à une ancienne sociétaire du Français – M^{lle} George, séduite par le rôle de Lucrèce qui convainc Hugo de changer le titre initial (Un souper à Ferrare) –, la pièce est acceptée par Harel, directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin, ouvert au courant romantique. Hugo fait œuvre de metteur en scène en suivant attentivement les répétitions et le jeu de ses interprètes, Frédérick Lemaître (Gennaro) et Juliette Drouet (la Princesse Negroni) qui, dès lors, partagera sa vie jusqu'à sa mort. Le 2 février 1833, la première est un triomphe bien que l'atteinte à la morale politique contribue à nuancer le succès critique.

Lucrèce Borgia n'entre au répertoire du Français qu'en 1918, sous la menace des bombardements qui, depuis le début du mois de février, perturbent les représentations des théâtres parisiens. La distribution est discutée. Davantage qu'Albert-Lambert fils dans le rôle de Gennaro ou Raphaël Duflos dans celui d'Alphonse d'Este, les critiques déplorent une Lucrèce « lourde, lente et solennelle » interprétée par M^{me} Second-Weber. De surcroît, le contexte de guerre mondiale accentue la violence, mal perçue, de l'œuvre. Entre 1935 et 1948, les reprises sont plus heureuses. Ce serait même, pour Lugné-Poe, le spectacle le plus réussi depuis *Coriolan* (1933). Ce regain de faveur est imputable à une mise en scène plus soignée et à une distribution plus « romantique » autour de Mary Marquet puis de Louise Conte.

28

Bouleversante, torturée, déchirée, parce que pour elle, « être mère, c'est l'enfer » en souhaitant le bien mais faisant le mal, Christine Fersen est la Lucrèce choisie par Jean-Luc Boutté (1994), jouant dans l'urgence cette machinerie infernale et ce rôle, pour elle « obsédant par l'énormité des vices ». Son fils, Gennaro, a les traits d'Éric Ruf. Boutté poursuit ainsi son cycle sur Victor Hugo (*Marie Tudor* en 1982, *Le roi s'amuse* en 1991) : « ce jeu entre le bien et le mal, entre des dualités, des contraires, noir et rouge, carnaval et procession » (Jean-Luc Boutté) se déroule dans les ultimes et sobres décors de Louis Bercut.

Les masques jouent, dans cette pièce, un rôle prédominant. Denis Podalydès leur donne chair en 2014 en prêtant à Lucrèce les traits de Guillaume Gallienne: « Lucrèce, ce n'est pas Guillaume en femme, mais dans le piège de cette femme, enfermée en lui, ou lui en elle. » Ce travestissement, qui « est moins une femme jouée par un homme qu'une femme enfermée dans une apparence qui n'est pas la sienne » est ainsi une allégorie du monstre moral cité par Hugo dans sa préface. L'inversion des genres porte, en miroir, sur le rôle de Gennaro. Il est alors une femme, incarné par Suliane Brahim.

Chaque reprise d'un spectacle en alternance étant susceptible de connaître des changements de distribution, Elsa Lepoivre est devenue en 2017 une nouvelle Lucrèce, Gaël Kamilindi un nouveau Gennaro.

Florence Thomas

Archiviste-documentaliste à la Comédie-Française

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Éric Ruf - scénographie

Sociétaire honoraire de la Comédie-Française dont il est administrateur général depuis août 2014, Éric Ruf est également metteur en scène et scénographe. Son compagnonnage avec Denis Podalydès le conduit à créer les décors de ses mises en scène de *Cyrano de Bergerac* (Molière du décorateur en 2007), *Fantasio*, *Le Bourgeois gentilhomme*, *Le Mental de l'équipe*, *Le Cas Jekyll*, *L'homme qui se hait*, *Fortunio*, *Don Pasquale*, *La Clémence de Titus* et *Le Triomphe de l'amour*.

Christian Lacroix - costumes

Christian Lacroix signe, depuis les années 1980, les costumes de nombreuses productions de théâtre, d'opéra ou de ballet. Pour la Comédie-Française, il crée notamment ceux de *Phèdre* mise en scène par Anne Delbée, *Cyrano de Bergerac* (Molière du créateur de costumes 2007) et *Les Fourberies de Scapin* mis en scène par Denis Podalydès, *Peer Gynt* et *Roméo et Juliette* mis en scène par Éric Ruf ainsi que ceux d'*Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée* mis en scène par Laurent Delvert et de *L'Hôtel du libre-échange* mis en scène par Isabelle Nanty dont il signe aussi les décors.

Stéphanie Daniel - lumières

Diplômée de l'École du TNS, Stéphanie Daniel se consacre à la conception lumière pour des musées, des expositions ainsi que pour l'opéra et le théâtre. Elle travaille ainsi avec Stanislas Nordey, Denis Podalydès, Éric Ruf, Jean Dautremay, Martine Wijckaert. Molière du créateur de lumières 2007 pour *Cyrano de Bergerac* mis en scène par Denis Podalydès, elle collabore également avec lui pour *Don Pasquale*, *La Mort de Tintagiles* et *Le Triomphe de l'amour*.

Bernard Valléry - son

Après une formation au Théâtre national de Strasbourg, Bernard Valléry travaille pour la danse, les marionnettes, le théâtre, avec des metteurs en scène tels que Jacques Nichet, Didier Bezace, Jean-Louis Benoit, Wladyslaw Znorko, Bernard Sobel, Benno Besson, Jacques Rebotier, Gilberte Tsaï, Frédéric Bélier-Garcia, Claudia Stavisky, Vincent Goethals, et avec Denis Podalydès pour Voix off, Les Fourberies de Scapin et Le Triomphe de l'amour.

Kaori Ito - travail chorégraphique

Danseuse et chorégraphe, Kaori Ito travaille notamment avec Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, James Thierrée, Sidi Larbi Cherkaoui. Elle danse et collabore avec Denis Podalydès pour *Le Cas Jekyll* en 2011, puis l'accompagne en tant que chorégraphe pour ses mises en scène du *Bourgeois gentilhomme* et de *L'homme qui se hait*.

Dominique Colladant - maquillages et effets spéciaux

Depuis les années 1980, Dominique Colladant travaille à la conception et à la réalisation d'effets spéciaux de maquillages pour de nombreuses productions. Au théâtre, il collabore entre autres avec Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Alain Françon, Jean Jourdheuil et à l'opéra, notamment avec Rudolf Noureev. Il travaille également à de nombreux films publicitaires, ainsi qu'à une centaine de longs métrages.

Louis Arene - masques

Pensionnaire de la Troupe de 2012 à 2016, Louis Arene joue sous les directions d'Anne Kessler, Clément Hervieu-Léger, Denis Marleau, Muriel Mayette-Holtz, Giorgio Barberio Corsetti, Sulayman Al-Bassam, Jean-Yves Ruf... Il met également en scène et réalise la scénographie et les masques de *La Fleur à la bouche* de Pirandello au Studio-Théâtre en 2013.

Directeur de la publication Éric Ruf - Secrétaire générale Anne Marret - Coordination éditoriale Pascale Pont-Amblard Portraits de la Troupe Stéphane Lavoué - Photographies de répétition Christophe Raynaud de Lage, 2018 Conception graphique c-album - Licences n°1-1079408 - n°2-1079409 - n°3-1079410 - Impression Stipa Montreuil (01 48 18 20 20) - octobre 2018

Réservations 01 44 58 15 15 www.comedie-française.fr



O1 44 58 15 15 Place Colette Paris 1^{er}

Théâtre du Vieux-Colombier

01 44 39 87 00/01 21 rue du Vieux-Colombier Paris 6°

Studio-Théâtre

01 44 58 98 58 Galerie du Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli Paris 1^{er}