

COMÉDIE-FRANÇAISE

RICHELIEU

V^x-COLOMBIER
STUDIO

LA PIÈCE EN IMAGES

Le Chien, mise en scène de Véronique Vella et Raphaëlle Saudinos, Studio-Théâtre, 2023, avec Yoann Gasiowski (le Maître ; le Musicien), Véronique Vella (la Souris), Jean Chevalier (le Chat), Florence Viala (Delphine)
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Le Chien

de Marcel Aymé

mise en scène **Raphaëlle Saudinos et Véronique Vella**

3 MARS > 7 MAI 23

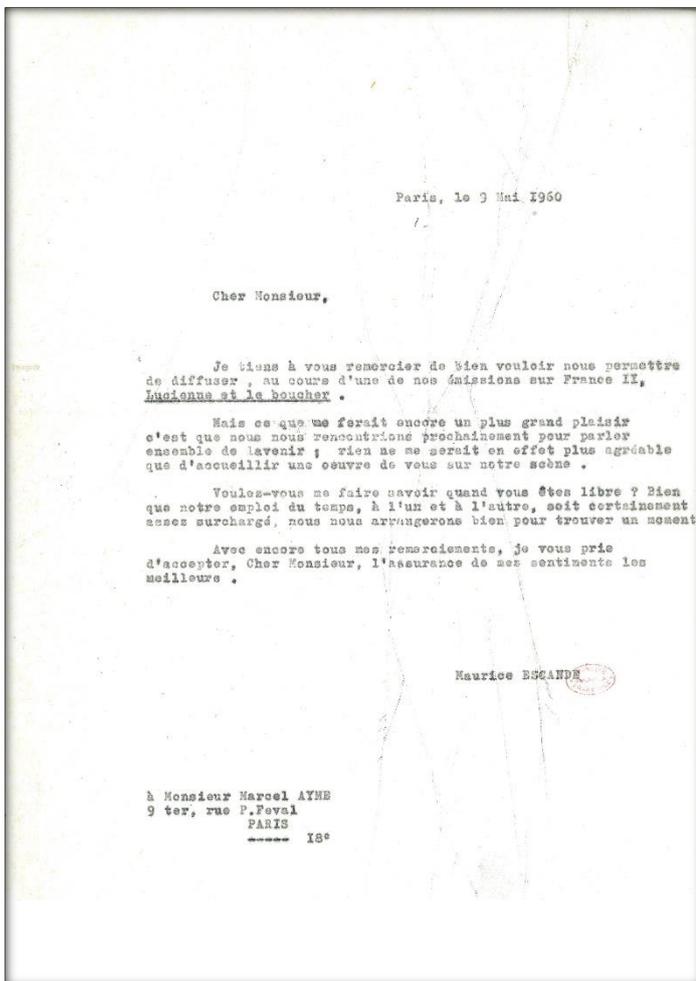
Ce document vous propose un parcours dans les collections iconographiques de la Comédie-Française présentées au sein de notre base en ligne sur le portail documentaire La Grange : [La Grange - Comédie Française \(bibli.fr\)](https://www.la-grange.comedie-francaise.fr/)

LES CONTES DU CHAT PERCHÉ À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

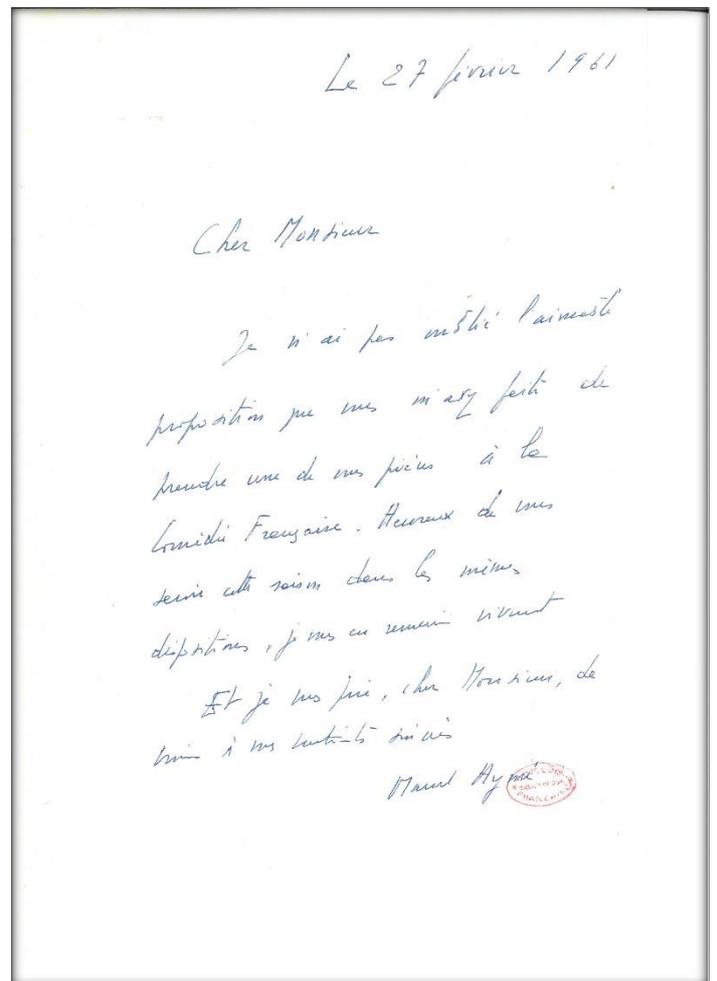
Florence Thomas, archiviste-documentaliste à la Comédie-Française, mars 2023

IL ÉTAIT UNE FOIS MARCEL AYMÉ À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Le Loup, Le Cerf et le Chien et aujourd'hui *Le Chien, Les Contes du chat perché* « ont été écrits pour les enfants, âgés de quatre à soixante-quinze ans. Il va sans dire que par cet avis, je ne songe pas à décourager les lecteurs qui se flatteraient d'avoir un peu de plomb dans la tête. Au contraire, tout le monde est invité » écrit Marcel Aymé dans la préface. Le public l'est d'abord sur les ondes, par la Troupe qui lit, dans les années 1960, les pièces *Lucienne et le boucher, Les Oiseaux de la lune, Clérambard* et *La Tête des autres*. Celle-ci sera mise en scène par Lilo Baur au Théâtre du Vieux-Colombier en 2013, après que les contes ont ouvert les planches à Marcel Aymé.

Lettre de l'administrateur Maurice Escande à Marcel Aymé, le 9 mai 1960 ©Coll. Comédie-Française

Lettre de Marcel Aymé à Maurice Escande, le 27 février 1961 ©Coll. Comédie-Française

Cher Monsieur

Je n'ai pas oublié l'aimable proposition que vous m'avez faite de prendre une de mes pièces à la Comédie-Française. Heureux de vous servir cette saison dans les mêmes dispositions, je vous en remercie vivement.

Et je vous prie, cher Monsieur, de venir à mes prochains succès.

Marcel Aymé

SAISON 1981 - 1982

RADIO
COMÉDIE-FRANÇAISE
Diffusées les Dimanches après-midi sur FRANCE CULTURE

Réalisation : Georges GRAVIER

MANON LESCAUT	: par l'Abbé Prévost (adaptation Guy Dumur)
LE POINT DE MIRE	: E. Labiche et A. Delacour
L'ILE DE LA RAISON	: Marivaux
TREPORE LE GROSSEUR	: Goldoni (adaptation Madine Alari)
JUNON ET LE PAON	: O'Casey
ANDROMAQUE	: Racine
CANTIQUE DES CANTIQUES	: Jean Giraudoux
MONTAGES DE TEXTES	de Louis JOUVET et Jean GIRAUDOUX
MEDEE	: Euripide (adaptation Jean Gillibert)
OSLOMOV	: Marcel Cuvelier (d'après I.A. Conchorev - traduit par Isabelle Kolitchev)
LES TROIS COUPS DE MINUIT	: André Obey
21 SCENES DE COMEDIE	: Alain
LES CENCI	
LE THEATRE DE SESAPHIN	: Antonin Artaud
LE THEATRE DE LA PESTE	
LE VOYAGE	: Georges SCHEHADE
LES BONS BOURGEOIS	: René de Obaldia
PORVAL ET MOI	: Diderot
LA GUERRE CIVILE	: Henry de Montherlant
LA TÊTE DES AUTRES	: Marcel Aymé
DES FRITES, DES FRITES, DES FRITES	: Arnold Wesker
LES JOURS DE LA COMMUNE	: Berthold Brecht
ELLE S'ABASSE POUR CONQUERIR	: O. Goldsmith (adaptation François Brincourt)
DES SOURIS ET DES HOMMES	: John Steinbeck (adaptation Marcel Duhamel)
LE VOYAGE DE M. PERRICHON	: E. Labiche et E. Martin
LA DAME NE BRULERA PAS	: Christopher Fry (adaptation Philippe de Rothschild)
UNE FEMME SANS IMPORTANCE	: Oscar Wilde
SOUVENIRS DE FRANCE	: Montage littéraire de Yves Gasc
BURLADOR	: Suzanne LILAR
LA DEVINERESSE	: Thomas Corneille et Visé
ON NE PEUT JAMAIS DIRE	: Bernard SHAW (texte français de Anne Villelaur)

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

La Tête des autres

Marcel Aymé
mise en scène Lilo Baur

Administratrice générale
MURIEL MAYETTE

Véronique VELLA Juliette Mallard | Alain LENGLET le Procureur Bartokar | Florence VIALA Roberts Bartokar | Serge BAGDASSARIAN Alessandrovia | Nicolas LORMEAU le Procureur Mallard | Clément HERVIEU-LÉGER Lambourde | Félicien JUTTNER Gorn et Louis Andriau | Laurent LAFITTE Valentin, et Laure-Lucile SIMON Rondo Andriau et Luis, Mich OCHOWIAK Dujardin

Pour la première fois à la Comédie-Française

Sotrographie
Orta PUPPO
Costumes
Agnès FALQUE
Lumières
Gwendal MALARD
Citation sonore
Mich OCHOWIAK
Maquillages et coiffures
Catherine BLOUËRE
Assistante mise en scène
Kasia FLOUËST

**DU 8 MARS
AU 17 AVRIL 2013**

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
21 rue du Vieux-Colombier
Paris 6^e

RÉSERVATION
01 44 39 87 00/01
www.comedie-francaise.fr

Liste des enregistrements radiophoniques par la Troupe pour la saison 1981-1982 comprenant *La Tête des autres*, archive de la régie de coordination, 1982 ©Coll. Comédie-Française

La Tête des autres, mise en scène Lilo Baur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013, avec Véronique Vella, Laurent Lafitte
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

La Tête des autres, mise en scène Lilo Baur, Théâtre du Vieux-Colombier, 2013, avec Clément Hervieu-Léger, Loïc Corbery, Alain Lenglet, Florence Viala
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

En effet, entre 2009 et 2017, le public de la Comédie-Française s'est d'abord pressé au Studio-Théâtre pour découvrir deux adaptations des Contes du chat perché : Le Loup (en 2009, puis joué en tournée en 2010 et repris en 2011 et 2015) et Le Cerf et le chien (en 2016, repris en 2017). Ces contes, nés de la vision d'un chat perché sur la branche d'un arbre dans la ferme familiale jurassienne à Villers-Tobert, firent salle comble sur toute la durée de leur exploitation.

Le Loup
Les Contes du chat perché
de Marcel **Aymé**
mise en scène de Véronique Vella

Administrateur général
Muriel Mayette

Studio-Théâtre

Sylvia Bergé la Mère | **Florence Viala** Delphine | **Jérôme Pouly** le Père
Michel Vuillermoz le Loup | **Elsa Lepoivre** Marinette
Pour la première fois à la Comédie-Française | Tout public, à partir de 7 ans

Assistante à la mise en scène,
Raphaëlle Saudinos
Scénographie, Eric Ruf
Costumes, Virginie Merlin
Lumières, Arnaud Jung
Réalisation sonore, Jean-Luc Ristord
Musiques originales, Vincent Leterme
Couplets additionnels,
Lucette-Marie Sagnières
Collaboration magique,
Féliçien Juttner

du 26 novembre 2009
au 17 janvier 2010
relâches les 25 décembre 2009
et 1er janvier 2010

Studio-Théâtre
Galerie du Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli, Paris 1er

Academia,
partenaire du spectacle

réservation
01 44 58 98 58
www.comedie-francaise.fr

Le Loup
Les Contes
du chat perché
de Marcel Aymé
mise en scène de Véronique Vella

Administrateur général
Muriel Mayette

Studio-Théâtre

Véronique VELLA* Daphné | Sylvia BERGÉ la Mère | Florence VIALA* Delphine | Jérôme POULY* le Père |
Michel VUILLERMOZ le Loup | Elsa LEPOIVRE Marinette | Christian CLOAREC* le Père (un alternaçant)

Repris | Tout public, à partir de 7 ans

Scénographie
Eric RUF
Costumes
Virginie MERLIN
Lumières
Arnaud JUNG
Réalisation sonore
Jean-Luc RISTORD
Musiques originales
Vincent LETERME
Couplets additionnels
Lucette-Marie SAGNIÈRES
Collaboration magique
Féliçien JUTTNER
Assistants à la mise en scène
Raphaëlle SAUDINOS

DU 23 JUIN
AU 10 JUILLET 2011

STUDIO-THÉÂTRE
Galerie du Carrousel
du Louvre
99 rue de Rivoli
Paris 1er

RÉSERVATION
01 44 58 98 58
www.comedie-francaise.fr

Coproduction Comédie-Française,
Studio-Théâtre / Théâtre de l'Ouest
Parisien - Boulogne-Billancourt
Ce spectacle a bénéficié lors de
sa création du soutien d'Academia

LE LOUP

Les Contes
du chat perché
Marcel Aymé

19 nov >
3 janv

Mise en scène
Véronique Vella

Scénographie
Eric Ruf
Costumes
Virginie Merlin
Lumières
Arnaud Jung
Son
Jean-Luc Ristord
Musiques originales
Vincent Leterme
Couplets
additionnels
Lucette-Marie
Sagnières

Collaboration
artistique
Raphaëlle Saudinos
Collaboration
magique
Féliçien Juttner
Avec
Sylvia Bergé
Florence Viala
Jérôme Pouly
Michel Vuillermoz
Elsa Lepoivre

Réservations 01 44 58 98 58 - comedie-francaise.fr

COMÉDIE-FRANÇAISE
STUDIO
99 rue de Rivoli
Musée du Carrousel du Louvre
Paris 1er

LE CERF ET LE CHIEN

Marcel Aymé
Les Contes
du chat perché

17 nov >
8 jan

Mise en scène
Véronique Vella

Scénographie
Julie Camus
Costumes
Isabelle Benoit
Lumières
Gaëlle de Mijgheliev
Réalisation sonore
Jean-Luc Ristord
Musiques originales
Vincent Leterme
Lucette-Marie
Sagnières

Collaboration
artistique
Raphaëlle Saudinos
Avec
Véronique Vella
Michel Faury
Cécile Brune
Alain Lenglet
Jérôme Pouly
Elsa Lepoivre
Stéphane Vercenne
Elise Justice

Réservations 01 44 58 98 58 - comedie-francaise.fr

99 rue de Rivoli
Galerie du Carrousel du Louvre Paris 1er

RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Lorsque *Le Loup* est monté au Studio-Théâtre en 2009, les spectacles « tout public » qui avaient débutés en 2003, sont programmés régulièrement.

Bouli Miro de Fabrice Melquiot, mise en scène de Christian Gonon, Studio-Théâtre, 2003
©L.Lot, coll. Comédie-Française

Véronique Vella et sa collaboratrice Raphaëlle Saudinos se sont donné une seule règle pour ce projet : respecter le texte de Marcel Aymé à la virgule près. La poésie qui se dégage de ce spectacle donne lieu à de nombreuses reprises jusqu'en 2015.

L'année suivante, continuant d'explorer les nombreuses grilles de lecture offertes par ce recueil qu'elles adaptent avec la même fidélité, elles suivent Delphine et Marinette dans leur apprentissage de l'autonomie et de la liberté avec *Le Cerf et le Chien*, conte sur la tolérance et l'amitié. Les fillettes ont encore grandi dans *Le Chien*, qui clôt le triptyque imaginé par Véronique Vella et Raphaëlle Saudinos, quatorze ans après *Le Loup*.

LE PÈRE

Marinette rougit, et le loup essaya de protester :

LE LOUP

— Mais puisque je vous jure...

DELPHINE

— N'en parlons plus et passez votre chemin. Vous vous réchaufferez en courant.

LE LOUP

Alors le loup se mit en colère parce qu'on ne voulait pas croire qu'il était bon.

— C'est quand même un peu fort, cria-t-il, on ne veut jamais entendre la voix de la vérité ! C'est à vous de goûter d'être honnête. Moi je prétends qu'on n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites. Et vous pouvez dire que si jamais je remange de l'enfant, ce sera par votre faute.

Scène 6

LE PÈRE

En l'écoutant, les petites ne songeaient pas sans beaucoup d'inquiétude au fardeau de leurs responsabilités et aux remords qu'elles se préparaient peut-être. Mais les oreilles du loup dansaient si pointues, ses yeux brillaient d'un éclair si dur, et ses

18

LE CHAT

Le cerf ne tarda pas à devenir une excellente bête de labour, néanmoins, il ne devait jamais s'intéresser à son travail au point d'y prendre plaisir. N'eût été la compagnie du bœuf pour lequel il avait une vive amitié, il n'aurait probablement pas pu s'y résigner. Il avait hâte de voir arriver la fin de la journée, qui le délivrait de la discipline des parents. En rentrant à la ferme, il se délassait en galopant dans la cour et dans les prés. Il jouait volontiers avec les petites et, lorsqu'elles couraient après lui, il faisait exprès de se laisser attraper. Les parents regardaient leurs ébats sans bienveillance.

LE PÈRE ET LA MÈRE

A quoi ça ressemble ! Après une journée de travail, aller se fatiguer à courir au lieu de bien se reposer pour être frais et dispos le lendemain. C'est comme les gaminés, elles s'en donnent déjà bien assez toute la journée sans avoir besoin de s'essouffler derrière toi.

LE CERF

DE quoi vous plaignez-vous ? Il doit vous suffire que je fasse mon travail convenablement. Pour les petites, je leur apprends à courir et à sauter. Depuis que je suis ici, elles courent déjà bien plus vite. N'est-ce rien ? Et y-a-t-il dans la vie quelque chose qui soit plus utiles que de bien courir ?

DELPHINE

Mais toutes ces bonnes raisons ne contentaient pas les parents, qui continuaient à grommeler en haussant les épaules. Le cerf ne les aimait guère et, sans la crainte de peiner les deux petites, il se fût laissé aller plus d'une fois à montrer ses vrais sentiments. Les mais qu'il s'était fait parmi les bêtes de la ferme l'aidaient aussi à prendre patience.

MARINETTE

Le soir, à l'écurie, il avait de longues conversations avec le bœuf. Ils se racontaient leurs vies. Celle du bœuf était bien monotone et l'arrivée du cerf à la ferme en avait été le plus grand événement. Il en convenait lui-même et, au lieu de raconter, préférait écouter son ami. Celui-ci parlait des bois, des clairières, des étangs, des nuits passées à poursuivre la lune, des bains de rosée et des habitants de la forêt.

LE CERF

N'avoir pas de maître, pas d'obligations, pas d'heure, mais courir à sa fantaisie, jouer avec les lapins, parler au coucou ou au sanglier qui passe...

LA CONTINUITÉ DANS LES CHANGEMENTS

Le respect du texte à la lettre rend hommage à la plume de l'écrivain prolifique – tour à tour romancier, nouvelliste, conteur, essayiste, traducteur, dialoguiste, dramaturge – sans altérer l'interprétation à multiples niveaux qui fait la force de ce bestiaire merveilleux. Les adultes sont les premiers destinataires de ces contes originellement plus pessimistes (après *Le Loup*, les suivants deviennent plus « riants »). Ils entendent la parole des animaux, aussi bien que les enfants dont la sensibilité et la compréhension leur feront retenir des faits probablement différents. Grâce à la redistribution du texte original qui mêle subtilement les dialogues aux parties narratives, le « mille feuilles » conserve la complexité des saveurs et du sens.

Désireuse de traiter la part narrative comme une partition parce que « la musique adoucit le théâtre », la metteuse en scène et mélomane Véronique Vella, n'ajoute que des couplets chantés, chaque fois composés par Vincent Leterme et écrits par Lucette-Marie Sagnières (pour *Le Loup* et *Le Cerf et le Chien*) et, aujourd'hui, par Raphaëlle Saudinos.

Stéphane Varupenne (le Boeuf) et Elliot Jenicot (le Cerf) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016 ©S. Gosselin, coll. Comédie-Française

La fidélité, thème central du *Chien*, assure en effet la cohérence artistique de ces projets étalés sur quatorze ans. Assistante pour les deux premiers spectacles, Raphaëlle Saudinos signe la mise en scène du *Chien* avec Véronique Vella qui confie le décor à Éric Ruf après celui du *Loup*.

Maquettes de décor et de costume d'Éric Ruf pour *Le Loup*, 2009 ©Coll. Comédie-Française

Les talents de la Troupe sont à nouveau mobilisés : après la collaboration de Félicien Juttner (alors pensionnaire lors de la mise en scène du *Loup*) aux effets magiques, la sociétaire Anne Kessler signe l'animation graphique du *Chien*.

Le Chien renouant avec *Le Loup*, le triptyque prend des allures de ronde. Certains rôles bouclent la boucle. Sylvia Bergé retrouve celui de la mère et Florence Viala, celui de Delphine. Ils avaient été joués, respectivement, dans *Le Cerf et le Chien*, par Cécile Brune et Véronique Vella.

Dans cette ronde, le visage de Marinette demeure inamovible. Sous les traits d'Elsa Lepoivre, le personnage grandit au fil de ces trois contes et, grâce à l'alternance des spectacles, le frottement de l'interprète avec des rôles antinomiques tels que celui de la Baronne Sophie von Essenbeck (*Les Damnés*¹ en 2016) provoque, chez les spectateurs, des surprises toujours jouissives.

Quelles que soient les comédiennes, la même intention assure la cohérence du jeu au fil des mises en scène. Plutôt que de jouer les enfants – vaine tentative, ceux-ci s'évertuant le plus souvent à singer les adultes –, les interprètes de Delphine et Marinette aspirent à montrer la rencontre d'individualités.

La famille

Sylvia Bergé (la Mère), Jérôme Pouly (le Père), Elsa Lepoivre (Marinette), Florence Viala (Delphine) dans *Le Loup*, 2009 ©B. Enguérand, coll. Comédie-Française

Elsa Lepoivre (Marinette), Véronique Vella (Delphine), Alain Lenglet (le Père), Cécile Brune (la Mère) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016 ©S. Gosselin, coll. Comédie-Française

Sylvia Bergé (la Mère), Alain Lenglet (le Père), Elsa Lepoivre (Marinette), Véronique Vella (Delphine), dans *Le Cerf et le Chien*, reprise en 2017 ©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

¹ D'après le scénario de Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli, mise en scène Ivo van Hove

Delphine et Marinette

Elsa Lepoivre (Marinette), Florence Viala (Delphine) dans *Le Loup*, 2009 ©B. Enguérand, coll. Comédie-Française

Elsa Lepoivre (Marinette), Véronique Vella (Delphine) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Pour l'interprétation des animaux, le refus d'un naturalisme outrancier régit aussi le jeu des comédiens.

S'amusant à dérouler le fil, Véronique Vella, qui avait confié le rôle du père dans *Le Loup* à Jérôme Pouly, met la faculté de celui-ci à évoquer l'animal au service du chien (personnage récurrent dans les deux derniers contes) dans *Le Cerf* et *Le Chien*.

Aujourd'hui, Nicolas Lormeau lui succède dans *Le Chien*.

Elsa Lepoivre (Marinette), Jérôme Pouly (le Chien), Véronique Vella (Delphine) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

En prêtant des émotions humaines aux animaux, Marcel Aymé offre en effet une distanciation riche d'enseignements, traduite visuellement par des costumes agrémentés parcimonieusement de références animales dans *Le Loup* (joué par Michel Vuillermoz) et dans *Le Cerf et le Chien* (respectivement Elliot Jenicot et Jérôme Pouly, accompagnés du chat interprété par Michel Favory et du bœuf par Stéphane Varupenne).

La projection de l'animal qu'aurait pu être le comédien confère au personnage une singularité troublante, faisant notamment du cerf incarné par Elliot Jenicot une sorte d'Iggy Pop désireux de se ranger mais sans succès...

Michel Vuillermoz (le Loup) dans *Le Loup*, 2009
©B. Enguérand, coll. Comédie-Française

Elliot Jenicot (le Cerf) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Michel Favory (le Chat) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Elliot Jenicot (le Cerf) et Stéphane Varupenne (le Boeuf) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016 ©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Elliot Jenicot (le Cerf) et Stéphane Varupenne (le Boeuf) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Cette vision du monde animal, matière à méditation sur notre propre bestialité et humanité, se déploie dans une ferme, demeure de l'homme et de l'animal domestiqué, à la lisière du monde sauvage.

Le décor reflète la dualité et la complémentarité de la nature et de la culture dont le rapport évolue, voire s'inverse, au fil des trois contes. Dans *Le Loup*, la maison s'ouvre progressivement sur l'espace sylvestre qui va pénétrer à l'intérieur avec l'intrusion du loup. Les fillettes ayant grandi dans *Le Cerf et le Chien*, le rapport intérieur / extérieur s'inverse. La forêt majestueuse prend de l'ampleur autour de la ferme familiale et de sa cour où Delphine et Marinette « affrontent l'extérieur ». Le scénographe Éric Ruf qui avait conçu les frondaisons de *Cyrano de Bergerac*² les réutilise pour *Le Loup* puis *Le Chien*.

Maquette en volume du décor du *Loup* par Eric Ruf, 2009 ©P. Noack, coll. Comédie-Française

Maquette en volume du décor du *Cerf et le Chien* par Julie Camus, 2016 ©P. Noack, coll. Comédie-Française

² Edmond Rostand, mise en scène Denis Podalydès (Salle Richelieu, 2006)

Alain Lenglet (le Père), Cécile Brune (la Mère), Stéphane Varupenne (le Boeuf), Véronique Vella (Delphine), Elliot Jenicot (le Cerf), Elsa Lepoivre (Marinette) dans *Le Cerf et le Chien*, 2016
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Aujourd'hui, la maison est devenue une serre dont les verrières accroissent la porosité entre les mondes intérieur et extérieur qui s'élève sur le revêtement du Studio-Théâtre qu'avaient foulé, lors du dernier spectacle tout public, Hansel et Gretel³, autres célèbrissimes frères et sœurs dont le rapport tout aussi étroit à la nature et aux animaux questionne encore d'autres réalités du monde...

Jean Chevalier (le Chat), Sylvia Bergé (la Mère), Véronique Vella (la Souris), Thierry Hancisse (le Père), dans *Le Chien*, 2023
©C. Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

³ D'après les frères Grimm, mise en scène Rose Martine (Studio-Théâtre, 2021)