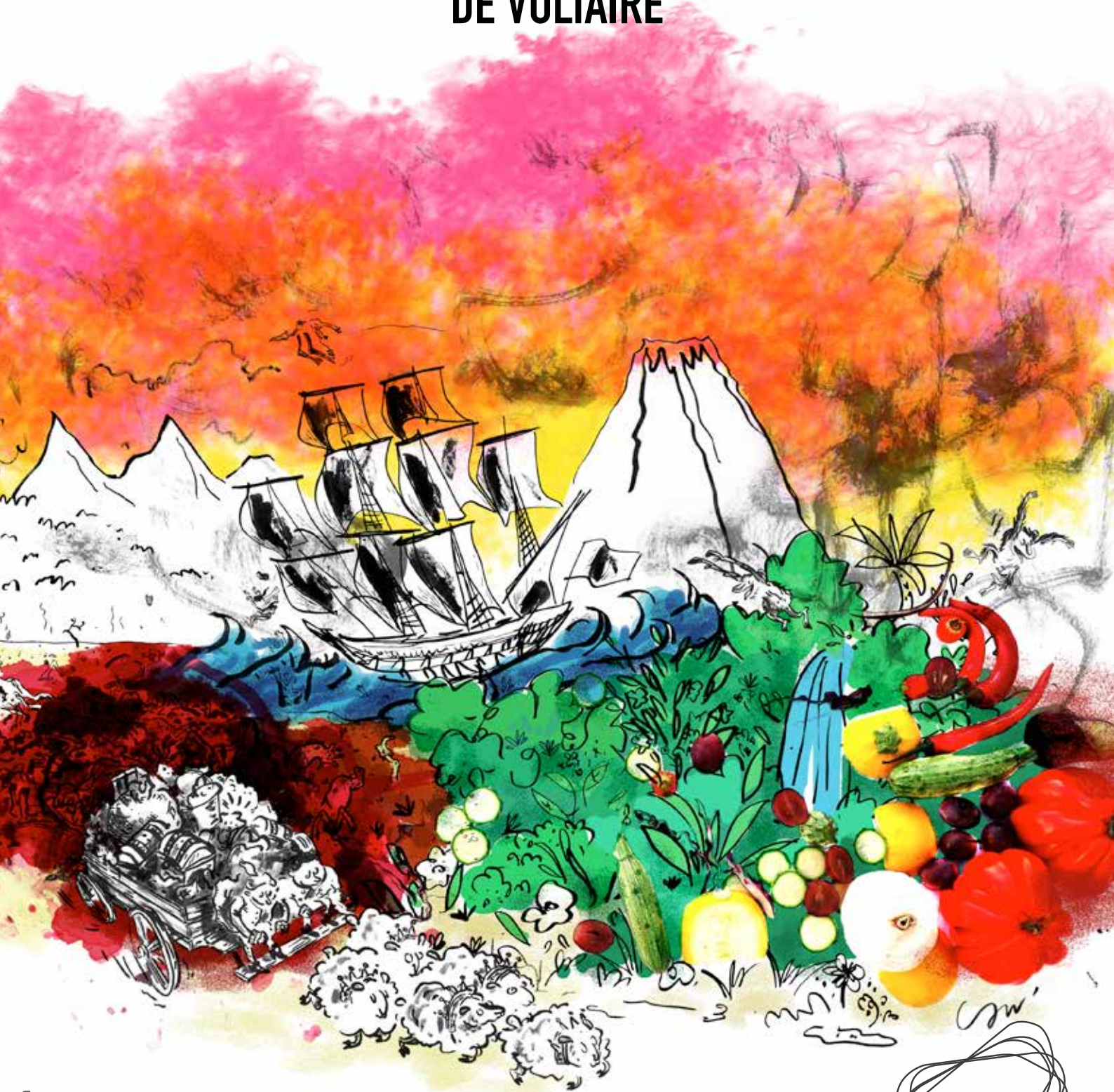

SAISON 2016-17

dossier pédagogique

CANDIDE, contre les fanatismes DE VOLTAIRE

Cher(e) enseignant(e),

*Vos élèves et vous-même assisterez dans quelques semaines au spectacle **Candide** à anthéa, théâtre d'Antibes.*

Ce dossier pédagogique vous aidera à préparer les jeunes spectateurs dans la découverte de ce spectacle en vous apportant des informations et des pistes pédagogiques exploitables en classe, en amont de la représentation. D'autres activités et pistes de travail vous permettront de prolonger l'expérience de spectateur après que le rideau soit retombé.

Au plaisir de vous accueillir à anthéa !

- RECOMMANDATIONS -

Le spectacle débute à l'heure précise. Il est donc impératif d'arriver **AU MOINS 30 minutes** à l'avance, les portes sont fermées dès le début du spectacle. Afin de gagner du temps, les élèves doivent laisser leurs sacs dans l'établissement scolaire.

Pendant la représentation, il est demandé aux enseignants de veiller à ce que les élèves demeurent silencieux. Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photos ou d'enregistrer. Les téléphones portables doivent être éteints. Toute sortie de la salle sera définitive.

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves restent sous leur entière responsabilité pendant toute leur présence à anthéa et nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d'autorité si nécessaire.

Candide, contre les fanatismes

SOMMAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Voltaire	5
Jacques Bellay	6

AVANT LE SPECTACLE

Note d'intention	7
Le spectacle	8
Une pièce résolument contemporaine	12
Le numérique au théâtre	13
Pistes pédagogiques	15

APRÈS LA REPRÉSENTATION

Pistes de travail	19
Apprendre à analyser un spectacle	23
Pour aller encore plus loin...	24

ANNEXES	25
---------	----

INFORMATIONS PRATIQUES

DISTRIBUTION

de **Voltaire**

adaptation et mise en scène **Jacques Bellay**

avec **Laurent Prévot, Jonathan Gensburger, Elise Clary, Camille Ulrich et Jacques Bellay**

régisseur lumières et plateau **Nicolas Vibert**

régisseur son et vidéos **Fabrice Albanese**

dessins en direct **Camille Ulrich**

production **anthéa, théâtre d'Antibes**

représentations scolaires :

jeudi 3 novembre à 14h

vendredi 4 novembre à 14h

mardi 8 novembre à 14h

jeudi 10 novembre à 14h

mardi 22 novembre à 14h

jeudi 24 novembre à 14h

vendredi 25 novembre à 14h

mardi 13 décembre à 14h

salle **Pierre Vaneck**

genre **théâtre**

à voir à partir de **10 ans**

VOLTAIRE

François-Marie Arouet, dit **Voltaire**, né le 21 novembre 1694 à Paris et mort le 30 mai 1778, est un philosophe, écrivain, poète, historien et dramaturge français. Incarnant « l'esprit français » de l'époque, il est considéré aujourd'hui comme un auteur majeur du XVIIIème siècle.

Originaire d'un milieu bourgeois, il effectue des études de philosophie et de rhétorique au sein du collège des Jésuites Louis Legrand. Son goût inaltérable pour la littérature et l'écriture le destine cependant à une carrière littéraire, et ce, contre la volonté de son père. Au sein de ses écrits, des thèmes majeurs sont mis en lumière tels que le fanatisme religieux, comme nous le rappelle sa formule célèbre « Écrasons l'infâme » dont il signait ses lettres afin de mettre en avant sa lutte contre l'intolérance. Important chef de file du siècle des Lumières (courant philosophique prônant la diffusion du savoir en combattant l'ignorance), l'ensemble de son œuvre est imprégnée des idées qu'il défend et constitue aujourd'hui un véritable témoignage des idéaux dont le XVIIIème siècle rêvait. L'écrivain excelle dans de nombreux genres littéraires mais est particulièrement reconnu dans ceux de la tragédie et de la poésie avec notamment *Œdipe* et *Zaïre*. Son goût pour l'Histoire se dévoile également dans ses récits et montre son attrait pour les faits et événements du passé et du présent avec *Henriade* ou *l'Histoire de Charles XII*.

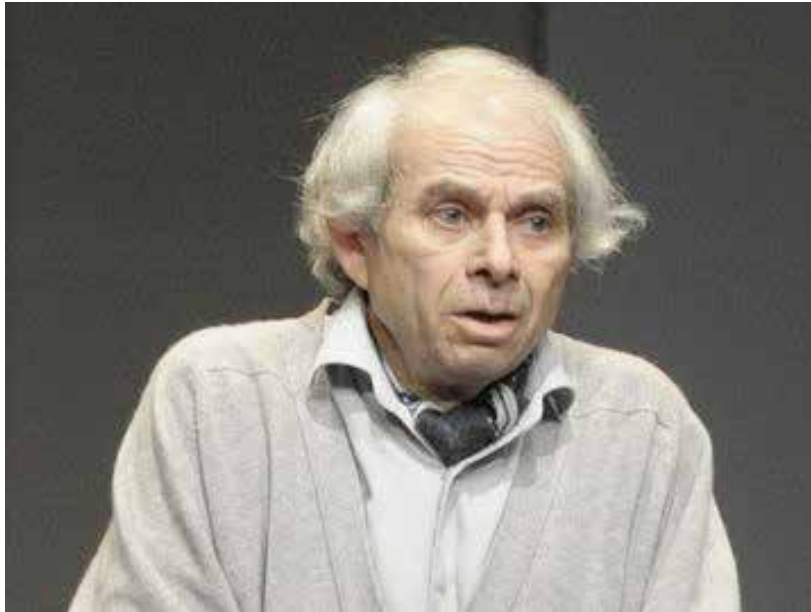
CANDIDE, ou l'optimisme

Genre littéraire né au XVIIIème siècle et très prisé, le conte philosophique se dévoile sous la coupole de l'imaginaire et des histoires fictives afin de prendre position sur la société réelle : la condition humaine, la religion ou encore la politique. Voltaire est séduit par le conte philosophique et publie anonymement *Candide* à Genève, afin d'éviter la censure. L'œuvre connaît un succès fulgurant qui n'a pas encore été démenti.

ŒUVRES MAJEURES DE VOLTAIRE

- 1717 : *Œdipe* – pièce de théâtre
- 1732 : *Zaïre* – pièce de théâtre
- 1748 : *Zadig* - conte
- 1734 : *Lettres philosophiques* – ouvrage philosophique
- 1742 : *Mahomet* – pièce de théâtre
- 1759 – *Candide* - conte
- 1763 : *Traité sur la tolérance* – ouvrage philosophique
- 1767 : *L'Ingénu* - conte
- 1764 : *Dictionnaire philosophique* – ouvrage philosophique

JACQUES BELLAY

Né à Alger, Jacques Bellay a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 22 ans avant de commencer des études de philosophie en France. Son envie de travailler dans le monde du théâtre étant de plus en plus présente, il décide de s'y consacrer entièrement très rapidement.

Raymond Girard (acteur français) ainsi que Jacques Lecoq (acteur et metteur en scène) deviennent les « maîtres de jeu et de pensée » du futur metteur en scène. C'est peut-être cette expérience qui a incité Jacques Bellay à transmettre à son tour son savoir. Il s'oriente ainsi vers l'enseignement et dirige pendant plusieurs années des cours à l'Université Paris VIII.

Sa rencontre avec Daniel Benoin, en 1974, le dirige de nouveau vers de nouvelles perspectives et lui permet de devenir comédien permanent pendant dix ans au Centre Dramatique National de Saint-Etienne. Il le suit ensuite au Théâtre National de Nice où il fera partie de la troupe de comédiens permanents et deviendra intervenant aux ateliers de pratique théâtrale. Aujourd'hui, ses créations -produites à anthéa, théâtre d'Antibes- ne cessent de surprendre le public en allant toujours là où nous ne les attendons pas.

De Lear d'après Shakespeare
Embrassons-nous Folleville de Labiche
So Sweet Swift d'après Jonathan Swift
George Dandin de Molière – 2004-2005
Don Quichotte ou les ingénieux d'après Cervantès – 2006
Jules Verne ou l'homme électrique d'après Jules Verne – 2007
L'Illiade d'Homère – 2008
L'Odyssée d'Homère – adaptation Alessandro Barrico – 2010
Le Petit Prince d'après Antoine de Saint-Exupéry – 2010
Jules Verne : au-delà du possible – 2015
Cage d'après Kafka – 2016

NOTE D'INTENTION

Voltaire pensait passer à la postérité grâce à ses tragédies, elles sont aujourd'hui réputées injouables. Il écrivait aussi dans le but de divertir, des contes. Ce sont eux qui font de lui l'un de nos plus grands auteurs. On raconte que son goût pour les contes était dû à une rencontre de hasard : comme on s'ennuyait ferme au château de Cirey, on avait fait l'acquisition d'une lanterne magique. Voltaire lui-même donnait des représentations, il improvisait les histoires, projetant des figures peintes sur des plaquettes de verre, et jouant tous les personnages. Voltaire pensait et imaginait en homme de spectacle. Il s'amuse à créer des situations loufoques, abracadabrantes, des péripéties improbables qui défient la rationalité et le bon goût, et entraînent des personnages typés jusqu'à la caricature, dans un monde fou, fou, fou...

Candide, ou l'optimisme frappe particulièrement par son actualité. Il prend pour cibles tous les fanatismes religieux, tous les dogmatismes philosophiques. « Tout est au mieux dans le meilleur des mondes » affirmait Leibnitz. Voltaire tourne en ridicule cette philosophie incarnée par Candide et son mentor Pangloss. « Ouvrez les yeux » leur dit-il et nous dit-il... « Ne voyez-vous pas autour de vous cette violence, ces cataclysmes, ces guerres gratuites, ces viols, cet asservissement de l'homme, ces endoctrinements religieux et philosophiques au nom desquels on massacre ? »

Sur scène, deux comédiens et une comédienne interprètent tous les personnages. Sur scène également, le metteur en scène qui les dirige, accompagné d'une dessinatrice qui, en direct, trace les décors, paysages, et même les personnages secondaires, projetés au fur et à mesure des différentes péripéties. La finalité est de donner au spectateur l'impression d'une grande improvisation avec les « moyens du bord », burlesque et déjantée, au service de la satire au vitriol de Voltaire, entrecoupée de remarques et de conflits graves ou dérisoires entre les comédiens et le meneur de jeu, selon une dramaturgie proche de celle de Pirandello dans « Ce soir on improvise ».

Jacques Bellay

CANDIDE, ou l'optimisme

« IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN »

« Le roman d'apprentissage du jeune homme à la poursuite de sa chère Cunégonde, à travers une Europe dévastée, permet à Voltaire de donner libre cours à sa verve satirique. Sous l'apparence badine de l'utopie, le philosophe poursuit sa mission : lutter contre les abus de toute sorte, les superstitions, le fanatisme, les horreurs de la guerre... Au « meilleur des mondes possibles » proclamé par Pangloss, il oppose la conclusion de Candide, au terme de son initiation : Il faut cultiver notre jardin. »

Publié en 1759, *Candide, ou l'optimisme* est un conte philosophique qui reste jusqu'à aujourd'hui l'œuvre la plus connue et la plus étudiée de Voltaire. Le roman abordant des questions délicates au XVIIIe siècle (l'existence du mal, le fanatisme religieux, le courant de pensées Optimiste, etc.) a été publié au nom du Dr Ralph, un supposé auteur allemand. Ce procédé était largement répandu au XVIIIe siècle car il permettait d'éviter la censure très présente en France.

Le conte suit les aventures du personnage éponyme, Candide. Comme son nom l'indique, il est un jeune garçon innocent et naïf qui vit dans le château du Baron de Thunder-ten-tronckh, son oncle supposé. Parmi son entourage se trouve maître Pangloss, un philosophe qui lui enseigne la « métaphysico-théologo-cosmologigologie » et qui prône que les hommes vivent dans le meilleur des mondes. Admiré par son élève, les paroles du maître sont écoutées et suivies consciencieusement.

Dans le château se trouvent également les enfants du Baron, parmi lesquels se trouve la jolie Cunégonde dont Candide est amoureux. C'est cet amour et l'expérience d'un baiser interdit qui vaut à Candide d'être chassé de son foyer. Il est ainsi contraint de s'en aller, et tel que le voudrait le voyage initiatique, Candide s'en va découvrir le monde. Allant de déconvenues en déconvenues, le personnage principal voit sa candeur le mener dans les endroits sombres et désagréables de la société. D'abord enrôlé dans l'armée bulgare, il fait l'expérience de la guerre avant de s'enfuir ; il découvre la religion à travers Jacques qui est anabaptiste, apprend ce qu'est le fanatisme, la maladie mais aussi la mort ; il affronte des tempêtes en mer, des tremblements de terre à Lisbonne, des autodafés et des exécutions sommaires, etc. Les aventures continuent et Candide fait connaissance avec chacun des maux dont souffre la société humaine. Accompagné de son nouveau camarade de route, le pessimiste Martin, il parcourt les continents, se heurtant toujours davantage à de nouveaux obstacles, mais continuant de poursuivre le rêve de retrouver un jour sa bien aimée qu'il a pu néanmoins revoir quelques fois.

CANDIDE, ou l'optimisme (suite)

Devenus vieux, tous réunis, ils s'installent finalement dans une métairie mais l'ennui rattrape rapidement les protagonistes habitués aux (més)aventures. Candide comprend finalement que chacun doit simplement cultiver son jardin, travailler. Le travail éloigne ainsi l'ennui, le désir d'aventure et permet de vivre enfin paisiblement.

« Pangloss disait quelquefois à Candide : Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles ; car enfin si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches.

– Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. »

LE SPECTACLE

CANDIDE, contre les fanatismes une adaptation originale

Depuis sa publication et bien qu'il s'agisse initialement d'un roman, *Candide* a été adapté à la scène à de nombreuses reprises malgré d'importantes contraintes. En dehors du texte, c'est le contenu du roman qui représente un véritable challenge pour les metteurs en scène. Le voyage de Candide à travers le monde, les tempêtes et les tremblements de terre, les guerres et la mer à perte de vue sont autant d'éléments difficiles à figurer sur scène. L'adaptation nécessite ainsi le déploiement de toute l'imagination des artistes.

Le metteur en scène du spectacle, Jacques Bellay, propose une version originale et inédite de l'œuvre. À travers la **mise en abyme** du théâtre dans le théâtre et l'**art graphique**, il a su défier les difficultés posées par le texte.

En quelques mots...

Lorsque le public entre en salle, il lui est difficile de distinguer la réalité du jeu car le régisseur installe encore le décor, les comédiens entrent en scène comme s'ils allaient faire le premier filage du spectacle. Ils attendent le metteur en scène.

Sur le plateau se trouve un praticable recouvert par une bâche blanche de bateau qui s'étend des perches* jusqu'au sol. Une scénographie épurée qui permet à la dessinatrice, Camille Ulrich, d'imaginer les décors mouvants.

À l'entrée du public, le régisseur est en train d'installer le plateau, les comédiens arrivent et sont priés de faire attention à ne pas marcher sur le praticable, la peinture étant encore fraîche. Les secondes passent, les minutes s'écoulent : le metteur en scène est en retard. Il apparaît enfin, hors d'haleine et s'excusant. Il s'empresse d'expliquer à son équipe artistique : un célèbre tourneur de spectacles souhaite découvrir la pièce... maintenant ! À la clé ? un contrat de deux ans de tournée.

À la suite de cette annonce, les comédiens sont effarés. Comment présenter un spectacle qui n'en est qu'au début de sa création et dont aucun des acteurs ne connaît le texte ?

Candide est lancé.

Le spectacle peut commencer.

* tubes en acier suspendus au dessus de la scène et destinés à supporter les rideaux ou autres éléments de décors

LE SPECTACLE (suite)

La mise en abyme

La mise en abîme ou la mise en abyme est un procédé artistique désignant la représentation d'une œuvre dans une œuvre de même nature. En peinture, nous pouvons citer le célèbre tableau de Jan Van Eyck, *Les époux Arnolfini* (1434), qui présente le portrait d'un couple de riches marchands. Au second plan, un miroir reflète la scène et laisse entrevoir le peintre en plein travail.

En littérature et au théâtre, il est également possible d'user de la mise en abyme. Il s'agit alors de représenter l'œuvre dans l'œuvre elle-même. Jacques Bellay a décidé de se servir de ce procédé et a créé un spectacle montrant la première répétition de ce dernier. Ce choix permet notamment de souligner différents éléments du texte : les multiples choix d'interprétations, certains extraits difficiles à jouer au vue des propos tenus (cf. p11 : Des thèmes résolument contemporains), la contrainte que constituent les décors, etc.

De nombreuses digressions vont ainsi apparaître et inciter le spectateur à réfléchir sur l'œuvre de Voltaire. Le metteur en scène souhaite ainsi se détacher du texte classique afin d'orienter le spectacle vers une certaine modernité côtoyant l'ironie, l'humour et le burlesque.

DES THÈMES RÉSOLEMENT CONTEMPORAINS

L'ANTISÉMITISME...

Candide de Voltaire a aujourd'hui une résonance toute particulière dans notre société et son actualité. Bien que la notion de « race » ne soit née qu'au XIXème siècle, le roman de Voltaire reflète des propos qui rappellent l'antisémitisme moderne. Parmi les propos tenus dans le texte, la haine des juifs occupe en effet une place particulière puisque l'auteur revendique sans manières des opinions discriminantes envers les personnes de cette confession religieuse. À l'heure où racisme, antisémitisme, préjugés, amalgames sont devenus des thèmes omniprésents, les artistes vont devoir se confronter à la difficulté de monter fidèlement un texte classique, lorsqu'il reflète des idées dénoncées maintenant.

« On ne peut pas jouer cela » (*Candide, contre les fanatismes*, Jacques Bellay, 2016)

Comment jouer, aujourd'hui, des oeuvres dans lesquels subsistent les traces d'exclusions sociales passées et présentes ? À travers cette mise en scène, les personnages/comédiens vont s'interroger sur cette question artistique fondamentale, ouvrant ainsi un débat profondément contemporain.

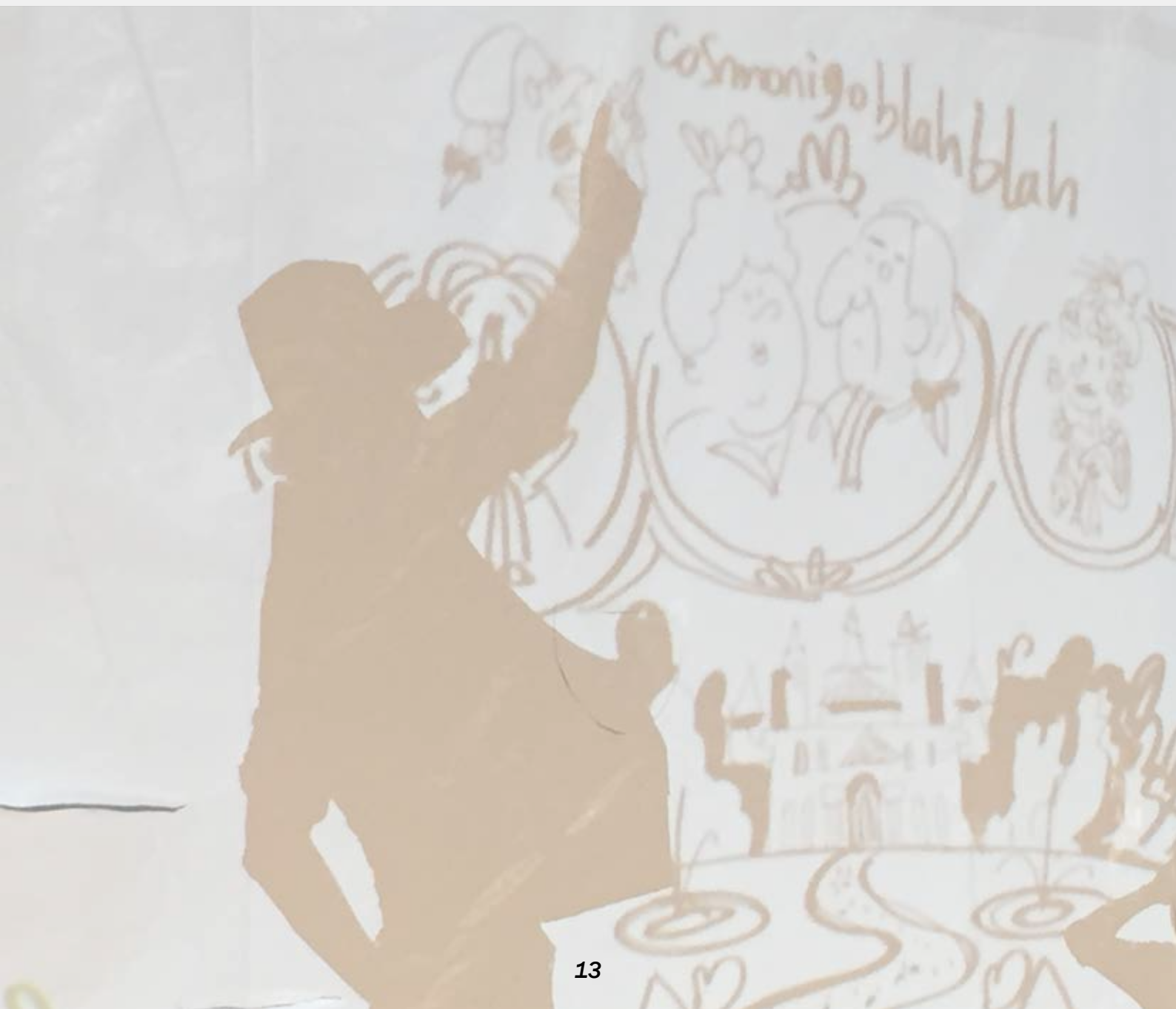
... OU LA DÉNONCIATION DES FANATISMES RELIGIEUX

Voltaire ne s'attaque pas seulement aux personnes de confession juive, ce serait donc une erreur et un anachronisme de considérer l'auteur comme étant antisémite. Il est anti-juif mais aussi anti-chrétien et anti-musulman. Il dénonce la religion, sous toutes ses formes, qui peut – éventuellement – mener au fanatisme, à l'abus d'autorité et à la violence justifiée par des volontés divines.

Candide s'inscrit donc dans un mouvement de dénonciation virulente des religions monothéistes, laissant parfois percevoir des opinions clairement discriminantes. Cependant, malgré son point de vue extrême sur les croyants, Voltaire tente surtout de dénoncer l'hypocrisie religieuse. Certaines autres oeuvres de l'auteur se révèlent néanmoins moins tolérantes et révèlent des préjugés raciaux et religieux déjà très présents au XVIIIème siècle.

LE NUMÉRIQUE AU THÉÂTRE

Depuis plusieurs années, les arts numériques ont émergés au sein du spectacle vivant. L'artiste Camille Ulrich, graphiste et illustratrice, est ici l'actrice de cette nouvelle utilisation des technologies. Présente sur le plateau, elle donne vie aux images, aux aventures et aux anecdotes, à travers des dessins produits en direct. La tablette graphique, son outil, devient alors un élément essentiel de la scénographie : elle offre un décor au spectacle pendant que le personnage de Camille offre à Jacques Bellay de nombreuses libertés en terme de mise en scène. Les décors monumentaux, les changements rapides d'univers ainsi que les paysages mouvants ne sont plus des obstacles mais des opportunités nouvelles. L'œuvre, réputée difficile à mettre en scène, devient un médium idéal pour le développement de l'imagination des artistes et du public. Cela permet de mettre l'accent sur certains aspects du texte, notamment, le caractère comique et burlesque du spectacle. Un parti-pris particulièrement propice à la mise en exergue d'un récit pourtant grave.

CAMILLE ULRICH,

NOTE D'INTENTION DE L'ARTISTE

Lorsque Jacques Bellay m'a confié son envie de monter *Candide* avec du dessin en direct, il m'a tout de suite présenté l'ouvrage que Johann Sfar a créé à partir du texte de Voltaire. J'ai alors lu *Candide* pour la première fois, car je n'en connaissais que le passage du nègre de Surinam, étudié en classe de quatrième. J'ai été frappée par le rythme incroyable du conte, où les actions se succèdent à une vitesse vertigineuse, sans logique, et où l'ellipse est utilisée sans retenue pour passer d'une situation à l'autre. Les personnages sont décrits avec malice, affublés de caractères cocasses voire grotesques, toujours poussés à l'extrême. Il m'est alors paru évident que des dessinateurs comme Johann Sfar et Wolinski aient choisi d'illustrer *Candide*, tant l'écriture de Voltaire y est propice à la satire.

Pour la mise en scène de *Candide contre les fanatismes*, j'utilise à mon tour le langage du dessin de presse. Il se lie intimement au jeu des acteurs, dans l'improvisation, la rapidité, sans s'encombrer de détails et toujours à la recherche d'une simplicité qui fait mouche.

J'ai rencontré Jacques Bellay lorsque je dessinais les répétitions de sa mise en scène de *Cage*. C'est mon travail: j'assiste aux répétitions des spectacles et je transmets par le dessin des moments choisis pendant ces séances de travail, où le trivial côtoie le poétique, souvent avec humour.

Pour *Candide contre les fanatismes*, je passe avec bonheur de l'autre côté du miroir et je fais l'expérience de la création théâtrale, où chacun (metteur en scène, comédiens, scénographe, techniciens, etc.) apporte de soi dans une matière collective modelée et affinée de jour en jour.

Camille Ulrich

PISTES PÉDAGOGIQUES

DÉFINITIONS UTILES

Conte philosophique

Le conte philosophique est un genre littéraire narratif apparu et développé au XVIIIe siècle. Il s'agit d'un récit généralement court, écrit sous la forme du conte et ayant une portée philosophique. Ce dernier présente la particularité d'aborder des questions graves de manière légère voire naïve. La place de l'imaginaire est également très importante.

Parodie

La parodie est un procédé consistant à détourner une œuvre, un objet, un genre, de manière à le ridiculiser. La contrainte étant évidemment que le lecteur ou spectateur reconnaisse l'élément détourné, parodié. La parodie est généralement fondée sur l'exagération ou l'inversion des caractéristiques propres aux dits-éléments.

Utopie

L'utopie est un terme apparu avec Thomas More au XVIe siècle. Il désigne l'invention imaginaire d'une société humaine idéale. Habituellement, l'utopie est présente dans les récits de voyage au cours desquels est découvert un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux et épanoui. Aujourd'hui, l'utopie se réfère à tout idéal politique ne prenant pas en compte les contraintes de la réalité.

Optimisme

Pensée philosophique soutenant l'idée selon laquelle Dieu est parfait et que l'homme vit ainsi dans le meilleur monde possible. Le bien l'emporte donc naturellement et systématiquement sur le mal. Cette idée suppose que chaque chose (positive ou négative) est justifiée par le bien et la perfection de Dieu. Candide dénonce largement l'optimisme qu'il définit comme « la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal ».

Providence

Idée selon laquelle Dieu conduit les événements, les hommes et créatures vivantes, vers la fin qui leur est destinée. Tout est prévu selon un ordre idéal et ne peut être contredit.

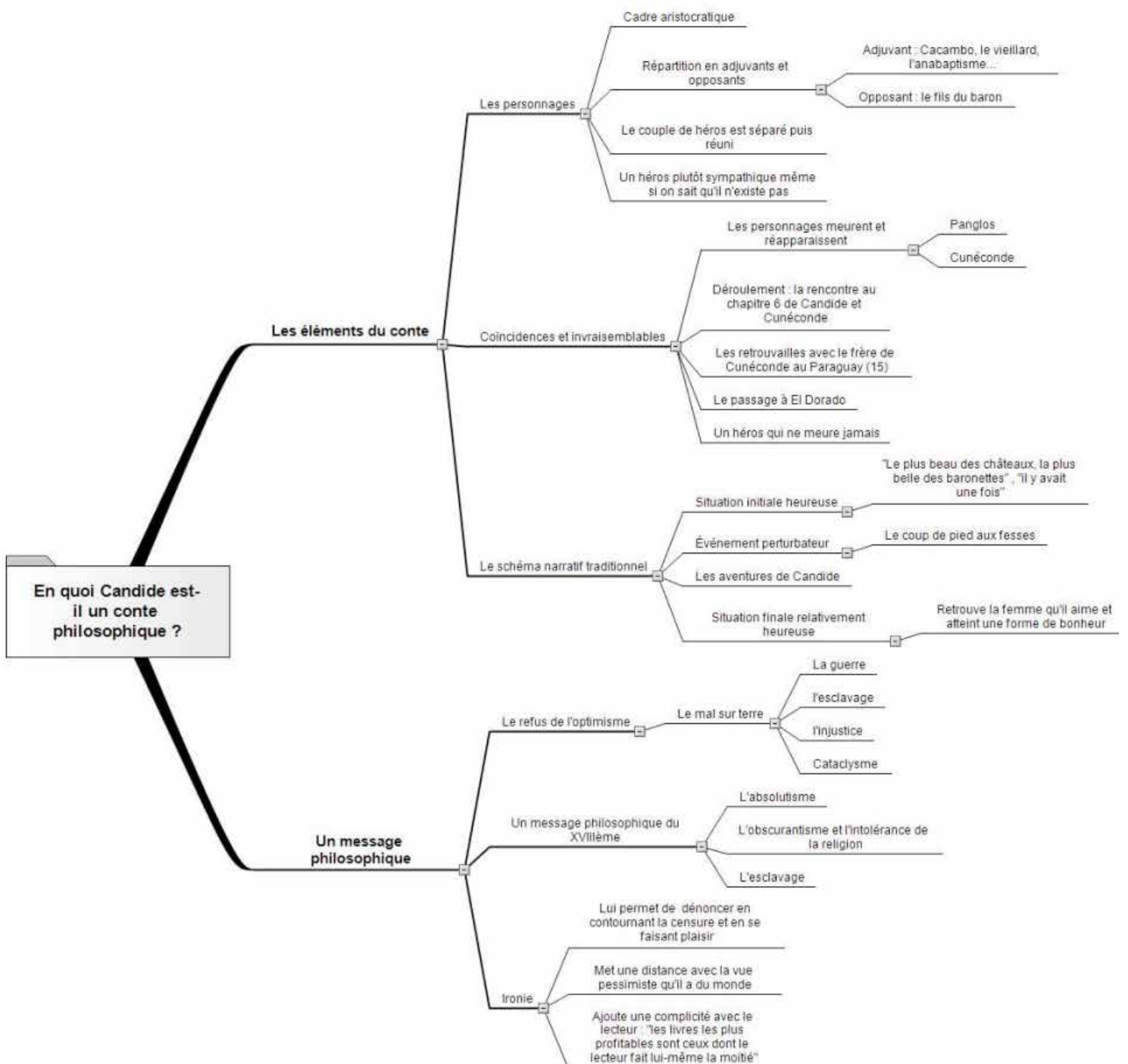
RAPPEL

« Cultiver son jardin »

Alors que Voltaire a dépassé les soixante ans, il écrit *Candide* afin de déconstruire la pensée optimiste et d'exprimer la morale qui semble s'appliquer à sa propre vie : « il faut cultiver notre jardin ». Cette maxime est le résultat du long voyage du héros et des nombreuses rencontres qu'il a pu faire. À la fin de ses aventures, il rencontre un homme qui lui apprend tout ce qu'il ne faut pas faire : ne pas trop parler, ne pas croire en des pensées déterminées, sauvegarder un esprit vierge. Enfin, il rencontre un paysan qui lui apprend ce qu'il faut faire : cultiver son jardin, profiter des joies simples et immédiates, de la solidarité familiale, et surtout des talents naturels de l'homme. Il faut simplement cultiver son jardin car « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin. »

LE CONTE PHILOSOPHIQUE

Le conte philosophique est un moyen efficace d'exposer des idées philosophiques de manière efficace et simplifiée. Le conte voltairien possède notamment toutes les caractéristiques du genre : brièveté, simplicité, schématisation de la narration et des personnages, objectif moral et didactique. Sans apporter de réponses directes aux questionnements soulevés, Voltaire propose un enseignement à travers l'expérience de ses personnages. Le lecteur décide ce qu'il retient du récit, préservant ainsi sa liberté d'interprétation et d'imagination.

UNE GRANDE PARODIE LITTÉRAIRE

Candide ou l'optimisme est un conte qui ne se contente pas d'apporter un discours philosophique, il est également la parodie des genres littéraires appréciés au XVIIIe siècle : le roman sentimental, le roman d'aventures, le roman picaresque et même le conte.

Comme dans un conte, les personnages survivent à toutes les aventures et ne meurent pas, mais là où le monde est habituellement merveilleux et tourné vers le bien, le monde est ici le reflet de la malveillance humaine et chaque chose sert à illustrer le pire de la société.

Le genre picaresque, dans lequel le lecteur suit les aventures décousues d'un héros débrouillard est aussi parodié : le seul fil conducteur des aventures du récit est le voyage de Candide, ce héros absolument dénué de ressources et tout sauf débrouillard.

On peut aussi y voir une parodie des romans sentimentaux de cette époque, en commençant par les aventures amoureuses et tragiques de Candide et Cunégonde. Alors que Candide voyage à travers le monde, tue et se bat pour retrouver sa bien-aimée, il est finalement déçu et retrouve une vieille femme devenue acariâtre. Candide découvre l'illusion que constitue la quête amoureuse.

Quels sont les principaux procédés de la parodie ?

- Amplification des caractéristiques d'un écrivain ou d'un genre littéraires,
- inversion des rôles des personnages,
- introduction évenuelle d'anachronismes,
- transposition dans d'autres lieux, d'autres époques,
- caricature et exagération des personnages de l'œuvre parodiée.

Quelles sont les parodies présentes dans Candide ?

- La philosophie de LEIBNITZ est simplifiée et caricaturée dans le personnage de PANGLOSS.
- Le paradis terrestre est démystifié dans le chapitre I (l'origine de la chute, le rôle de la femme etc...) : parodie de la Genèse.
- L'héroïsme guerrier est ridiculisé dans l'épisode de la guerre entre les Abares et les Bulgares (parodie de récits épiques).
- On trouve quelques traces de parodie de « Mille et une nuits » (traduit en 1704 par Galland) mais ces contes sont peu utilisés.
- Le conte traditionnel (Perrault) est constamment parodié : les retrouvailles sont une inversion du conte : Cunégonde est devenue laide et acariâtre. L'Eldorado par contre, est un archétype du conte que Voltaire respecte et ne parodie pas.
- Le roman picaresque (très à la mode en 1750 avec le diable boiteux de LESAGE par exemple, 1707) et le roman d'aventures sentimentales (le feuilleton) sont parodiés sans vergogne : enlèvements, duels, naufrages, accumulation invraisemblable de malheurs...

Le lecteur se perd littéralement ... c'est le but poursuivi par Voltaire : faire sentir, par la parodie, que l'essentiel n'est pas là, que les événements sont uniquement au service d'une idée philosophique.

UNE GRANDE PARODIE LITTÉRAIRE (suite)

Le conte

Les caractéristiques du conte sont observées tout en étant poussées à l'extrême. Le monde initial du château rappelle l'univers des contes de fées. L'élément perturbateur que constitue le baiser échangé avec Cunégonde pousse le héros à chercher un rétablissement de sa situation initiale. S'adjoint alors le genre du roman d'éducation, puisque Candide évolue grâce à la multitude d'épreuves qu'il traverse. Il comprend mieux le monde et acquiert une autonomie. Ainsi, la métairie semble correspondre à l'idéal auquel parvient le héros après de multiples tribulations. Ayant tout perdu, il n'est plus heureux encore qu'au début : en plus d'avoir retrouvé celle qu'il a aimée, il acquiert une quiétude et une forme de bonheur.

Mais à la différence du conte traditionnel, les péripéties sont volontairement invraisemblables et exagérées. L'amour de Cunégonde se transforme en pitié et le bonheur se réduit à manger « des cédrats con ts et des pistaches ». Cette n'a rien de commun avec l'épilogue des contes, qui offre au héros de nombreux enfants, la richesse, la royauté ou d'autres caractères propres à faire rêver. Candide est rendu au monde avec une réalité froide à appréhender. Lui qui n'a pas été capable de se satisfaire de l'Eldorado (XVIII) parvient à une vie certes sage, mais naïvement modeste. Le merveilleux du conte s'abîme alors dans une série de déceptions poussant le lecteur à remettre en question ses propres illusions.

Source :

http://www.studyrama.com/IMG/pdf/oeuvre_voltaire_candide.pdf

PISTES DE TRAVAIL

UNE RÉFLEXION SUR LE TITRE DE L'ŒUVRE

Le titre du conte philosophique de Voltaire ne met pas seulement en lumière le nom du personnage principal mais intègre également une notion, à savoir : *Candide ou l'Optimisme*. Selon la définition du CNRS, l'optimisme est une « disposition d'esprit qui consiste à voir le bon côté des choses, à trouver que tout est pour le mieux, à ne pas s'inquiéter des embarras présents et à bien augurer de l'avenir » et une « confiance dans l'issue, le dénouement favorable d'une situation inquiétante, embarrassante. »

◆ Pour quelle raison l'auteur a-t-il choisi d'appeler son oeuvre ainsi et d'opposer l'adjectif «candide» au substantif «optimisme» ?

- ◆ quels moments clés et scènes reflètent la notion d'optimisme ?
- ◆ quel(s) personnage(s) représentent l'optimisme ?
- ◆ est-ce que les définitions énoncées sont mises en valeur par la mise en scène de Jacques Bellay ?

UNE RÉFLEXION SUR LE TITRE DU SPECTACLE

Le titre du spectacle n'est pas le même que celui de l'œuvre :
« *Candide, contre les fanatismes* »

◆ Le metteur en scène a modifié le titre qui est devenu *Candide, contre les fanatismes*. Dans quelle mesure le titre peut-il donner des indications de lectures quant à un texte ou un spectacle ?

- ◆ Pourquoi le metteur en scène a-t-il décidé de modifier le titre de l'œuvre ?
- ◆ Dans quelle mesure ce changement de titre reflète-il une volonté de se détacher de l'œuvre ?
- ◆ Comment ce titre permet-il de marquer la volonté du metteur en scène de mettre sur des éléments particuliers du texte ?

- **CANDIDE DE VOLTAIRE, UNE PORTE D'ENTRÉE VERS LE SIÈCLE DES LUMIÈRES**

Proposer aux élèves un cours sur cette période. Le XVIIIème siècle est désigné sous l'expression « siècle des Lumières ». Pourquoi ? Ce dernier s'est caractérisé comme un mouvement littéraire et physique fondé sur la raison, dans une perspective de bonheur, de savoir et de liberté. Ainsi, dans une perspective d'enseignement pratique interdisciplinaire, cette thématique pourra être abordée d'un point de vue historique et mettre en parallèle, au sein d'une frise chronologique les éléments littéraires liés aux événements clés de l'époque.

- **UN VOYAGE INITIATIQUE**

Le personnage de Candide, au sein de l'œuvre de Voltaire, devient le sujet d'un voyage initiatique, l'amenant à parcourir et à découvrir le monde. Une des caractéristiques de ce voyage réside dans la quête identitaire du héros. Ce parcours, à travers une série d'épreuves, aussi bien morales que physiques, permet au personnage d'acquérir une certaine maturité. Ainsi, il va découvrir la réalité qui l'entoure et se confronter aux malheurs et catastrophes qui peuvent surgir, loin d'un espace utopique et imaginaire. Les rencontres qu'il fera avec des personnages clés à l'intrigue vont lui permettre de s'émanciper.

Cette thématique va permettre d'effectuer des parallèles et des comparaisons avec d'autres œuvres littéraires, mettant en lumière le voyage initiatique tels que *L'Odyssée* d'Homère relatant le retour d'Ulysse après la guerre de Troie, *Voyage au centre de la Terre* ou *Vingt mille lieues sous les mers* de Jules Verne et plus récemment *Le Seigneur des anneaux* de J.R.R. Tolkien.

Le monde cinématographique a également mis en lumière le parcours initiatique tels que *Into the Wild* de Sean Penn, *Alice au pays des merveilles* de Tim Burton, *Star Wars* de Georges Lucas ou encore *Le Voyage de Chihiro* de Hayao Miyazaki.

Dans ces diverses œuvres, mettre en lumière les objectifs des protagonistes. La quête identitaire ainsi que la recherche de la société idéale sont au cœur de ces voyages. Seule la découverte et l'apprentissage du monde qui les entoure, permet aux personnages de découvrir où se trouvent ce qu'ils recherchent : en eux-mêmes.

- **LE MYTHE DE L'ELDORADO**

Demander aux élèves de réaliser une recherche autour du mythe de l'Eldorado. Caractérisé comme le « pays doré », l'Eldorado évoque un pays d'Amérique du Sud où l'or aurait permis de construire les cités. Cette légende a motivé pendant longtemps nombre d'explorateurs et de conquistadors espagnols. Cet Eldorado marque également les prémices de l'utopie, thème majeur de la littérature du XVIème au XVIIIème siècle. Il est caractérisé par la richesse, le luxe, la beauté et le plaisir.

Proposer aux élèves, la lecture du chapitre 18 et relever les éléments marquant la description d'un monde utopique

- Utilisation excessive de superlatifs et d'adjectifs mélioratifs, éléments féeriques, l'utilisation de la répétition et de la redondance, description sommaire du système social et politique (afin de le rendre « possible »), etc.

- La découverte de l'Eldorado a-t-elle un aspect positif ou néfaste au sein du voyage initiatique de Candide ? Qu'est-ce que cela signifie ?

CANDIDE ET LA PHILOSOPHIE

L'œuvre de Voltaire, *Candide*, amène à de nombreuses réflexions philosophiques et met en exergue des questionnements en lien avec la société qui nous entoure. Pour les lycéens, un travail entre littérature et philosophie peut être effectué à la suite de la représentation à travers plusieurs problématiques :

- ◆ Quelles visées philosophiques Voltaire a-t-il souhaité insuffler au sein de sa réplique « Il faut cultiver son jardin » ?
- ◆ « *Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin.* » : êtes-vous en accord avec Voltaire ?

CANDIDE ET L'ART

Effectuer un travail autour des œuvres inspirées par *Candide*. De nombreux artistes ont mis en images les protagonistes du roman ainsi que des moments clés de l'intrigue.

- ◆ Après avoir étudié les reproductions en annexes : mettre en lumière la lecture de l'œuvre offerte par le graveur (réaliste, ironique, polémique). Quelles sont les spécificités qui apparaissent (la citation au sein des gravures, le langage des couleurs dans les couvertures récentes etc). Quelle image du personnage de Candide est offerte ?

- ◆ Le thème de l'utopie et d'un monde idéal, a été largement représenté au sein des arts visuels. Ainsi, Jérôme Bosch, peintre néerlandais, l'a illustré au sein de sa peinture triptyque *Le Jardin des délices*. Un lien pédagogique peut ainsi être créé entre le cours de français et le cours d'arts plastiques.

CRÉER SA PROPRE ŒUVRE D'ART

Au fil du spectacle, les décors apparaissent sous les yeux des spectateurs, et cela, grâce au dessin et à ses possibilités imaginaires. En réflexion entre les professeurs d'arts plastiques et de français, proposer aux élèves de raconter en textes et en images, une version contemporaine du conte philosophique et/ou de la quête initiatique.

MAIS AUSSI ...

- Pour les primaires : dessiner le portrait de Candide selon une citation précise de l'œuvre
- Pour les collégiens : créer une bande-dessinée permettant de relier écriture et dessin
- Pour les lycéens (option arts-plastiques) : dessiner le portrait de Candide selon les techniques artistiques de peintres célèbres et évocateurs tels que Niki de Saint Phalle, René Magritte, Paul Klee ou Matisse.
- Pour les lycéens : à partir d'une des oeuvres picturales représentant Candide ou l'Eldorado, proposer l'écriture d'un texte romanesque ou théâtral faisant le récit de l'univers décrit et celui qu'il serait possible d'imaginer.

Le Jardin des Délices – Jérôme Bosch (1503-1515)

APPRENDRE À ANALYSER UN SPECTACLE

L'analyse permet aux spectateurs d'apprendre à organiser et à formuler les remarques et impressions nécessaires à la critique et à la compréhension d'un spectacle. Les pistes d'analyses suivantes ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'évoluer selon les pièces ciblées.

I. Présentation du spectacle et de la représentation

- Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur
- Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)
- Présentation du lieu de représentation, identité, programmation
- Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), durée
- Le public (salle pleine, moyenne d'âge, atmosphère, accueil, écoute, etc.)

II. Espace de jeu et scénographie

- Analyser le cadre spatial, l'organisation scénographique
- Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, occupation de l'espace
- Description du rapport scène et salle (frontal, bi frontal, proximité, quatrième mur)
- Description du décor
- Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes, couleurs, matières, symbolique etc.)

III. Création son, lumières et vidéo

- Lumières (à quels moments, l'importance quantitative, quelle signification, la symbolique des couleurs, l'effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes etc.)
- Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, musiques ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l'ambiance ou ayant un rôle dramaturgique, sources, rôles d'illustration)
- Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification)

IV. Mise en scène et interprétation

- Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé, expressionniste)
- Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme)
- Rapport entre l'acteur/danseur, l'espace et le groupe (occupation de l'espace, déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards)
- Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières, signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nudité etc.)

Aller plus loin...

- **ÉTUDE LITTÉRAIRES**

RYCHLEWSKA-DELIMAT Alicja, *Le conte philosophique voltairien comme apologue*, Université pédagogique de Cracovie, 2011
<http://gerflint.fr/Base/Pologne8/alicja.pdf>

- **ŒUVRES LITTÉRAIRES**

VOLTAIRE, François-Marie, *Candide, Petits Classiques*, 2001

VOLTAIRE, François-Marie, *Candide ou l'Optimisme*, Bibliolycée, 2008

VOLTAIRE, François-Marie, *Traité sur la tolérance*, Flammarion, 1993

JAMET, Dominique, *Le Nouveau Candide*, Flammarion, 1996

- **CINÉMA**

Candide ou l'Optimisme au XXe siècle de Norbert Carbonnaux - 1960

Star Wars de Georges Lucas - 1977

Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki - 2002

Into the Wild de Sean Penn - 2008

Alice au pays des merveilles de Tim Burton - 2010

- **BANDE-DESSINÉE**

DUFRANNE Michel et DELPÂTURE Gorian, *Candide ou l'optimisme de Voltaire* - Volumes 1, 2 et 3 - 2008

ANNEXES

ILLUSTRATIONS DE CANDIDE – GRAVURES

Vingt belles filles de la garde regardent Candide et Cacambo à la descente du carrosse. [Page 31.]

C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.

En voyant cette canif & cet effet, châtia Candide au Chateau à grands coups de pied dans le derrière; *Candide Chap. 17*

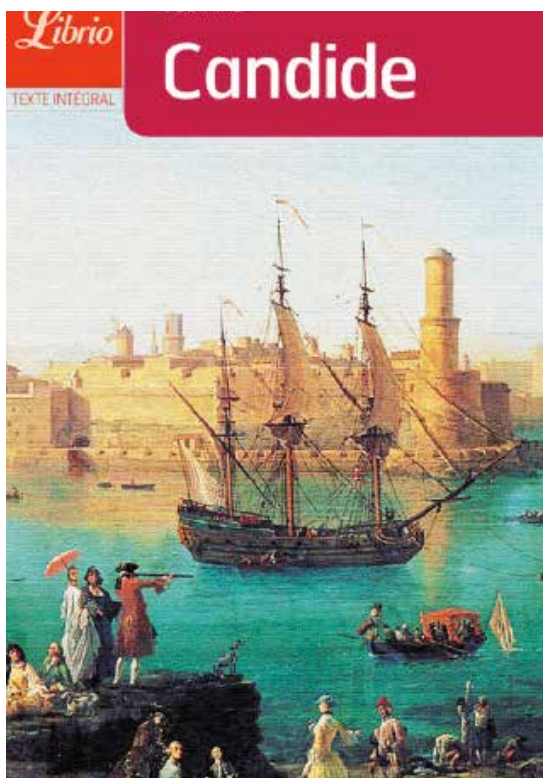
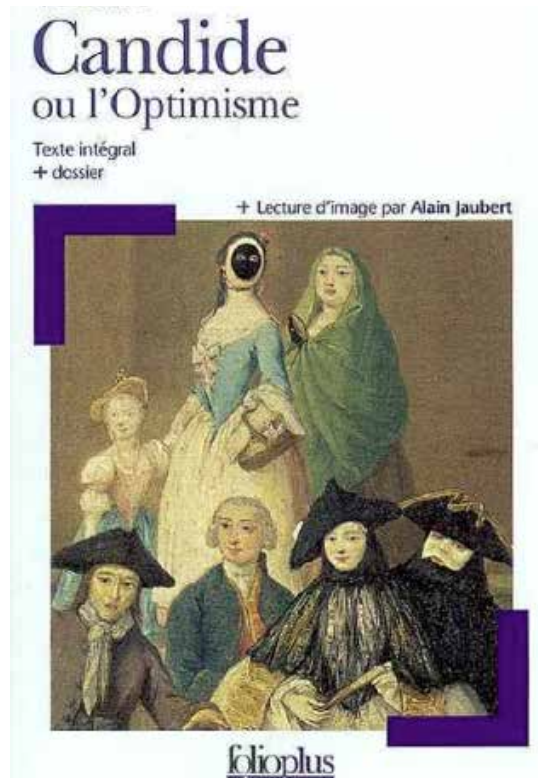
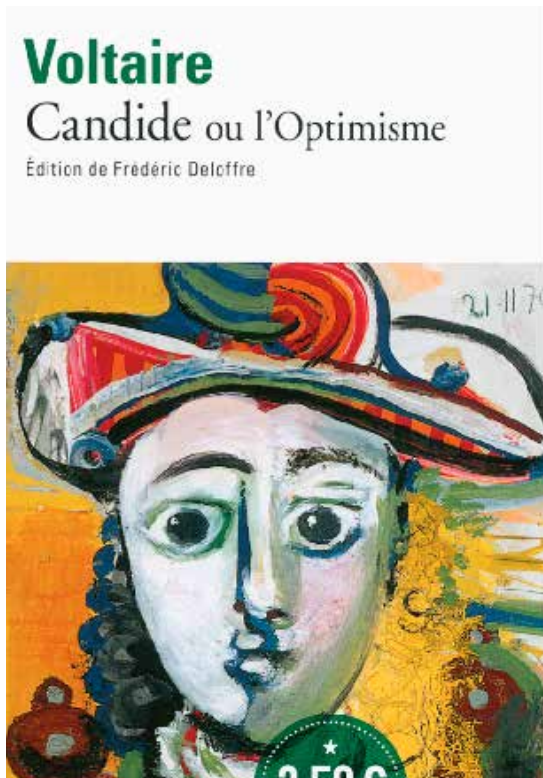
Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village

Candide... recula trois pas saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé.

ANNEXES

ILLUSTRATIONS DE CANDIDE – COUVERTURES DE LIVRES

À BIENTÔT, À ANTHÉA !

Laéticia VALLART
chargée des relations
avec le jeune public,
les scolaires et les enseignants
l.vallart@anthea-antibes.fr
04 83 76 13 10
06 84 28 79 45

