

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

APRÈS LE SPECTACLE *RICHARD III*

Niveau : 4e à Terminale

Ces trois activités peuvent être menées de manière complémentaire ou indépendante selon le temps disponible et les objectifs visés. L'activité 1 permet une analyse approfondie et comparative des choix de mise en scène ; l'activité 2 favorise l'observation active du spectacle et le travail collaboratif de restitution ; l'activité 3 propose une approche ludique et théâtrale du double langage de *Richard III*.

ACTIVITÉ : ANALYSE COMPARATIVE DU PERSONNAGE DE RICHARD III

Objectifs pédagogiques

- Développer le regard critique et analytique sur une œuvre théâtrale
- Comprendre les choix de mise en scène et leurs significations
- Analyser l'impact des éléments scénographiques (costumes, lumières, décors) sur l'interprétation du personnage
- Enrichir le vocabulaire spécifique au théâtre et à l'analyse de spectacle
- Mobiliser des compétences d'écriture descriptive et interprétative

Liens avec les programmes

Cycle 4 (4e - 3e)

- **Thème « Agir sur le monde »** : Agir dans la cité : individu et pouvoir » (3e)
- **Thème « Vivre en société »** : confrontations de valeurs ? » (4e)
- **Français** : Étude d'une œuvre théâtrale classique, analyse du langage théâtral, travail sur le monologue et les registres tragique et pathétique
- **Éducation morale et civique** : Réflexion sur le pouvoir, la manipulation, l'éthique et la responsabilité

Lycée général et technologique

- **Seconde** : Objet d'étude « Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle » - étude d'une œuvre classique, analyse des représentations théâtrales
- **Première** : Approfondissement de l'analyse littéraire et dramaturgique, réflexion sur les mises en scène contemporaines d'œuvres classiques
- **Terminale (spécialité HLP)** : « La recherche de soi » et « L'Humanité en question », questionnement sur la nature humaine, le pouvoir et l'ambition
- **Compétences transversales** : Oral (expression et argumentation), lecture analytique, culture littéraire et artistique, esprit critique

Déroulement de l'activité

Les élèves analysent et comparent trois mises en scène différentes de *Richard III* à travers un tableau structuré (voir annexe). Pour chaque mise en scène, ils observent trois aspects essentiels :

1. **Les costumes** : Comment les choix vestimentaires traduisent-ils la vision du personnage (monstre, animal, infirme) ?
2. **Le décor et les lumières** : Comment les couleurs et l'éclairage soulignent-ils la noirceur du personnage ?
3. **La scénographie globale** : Quels dispositifs spécifiques (musique, marionnettes, etc.) enrichissent l'interprétation ?

Méthodologie

Pour chaque élément observé, les élèves adoptent une démarche en deux temps :

- **Je décris** : Observation objective et précise de ce qui est vu sur scène
- **J'interprète** : Analyse du sens et des intentions derrière ces choix artistiques

Supports

- Mise en scène de Yoann Pencolé : <https://www.youtube.com/watch?v=enGtrUmtR-c>
- Mises en scène de Thomas Jolly et Thomas Ostermeier : disponibles sur Cyrano.Education
- Tableau comparatif à compléter (**voir annexe 1**)

ACTIVITÉ 2 : OBSERVATION ACTIVE ET RESTITUTION COLLABORATIVE

Objectifs pédagogiques

- Développer l'attention et la concentration lors d'une représentation théâtrale
- Affiner l'observation ciblée selon des critères précis
- Mobiliser des compétences d'analyse descriptive et interprétative
- Travailler en groupe et restituer collectivement des observations
- Croiser les regards pour construire une analyse globale du spectacle

Liens avec les programmes

Français (cycle 4 et lycée) : Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique ; comprendre le fonctionnement d'une représentation théâtrale.

Enseignement de spécialité Théâtre (lycée) : Analyser les éléments constitutifs du spectacle ; développer une pratique de spectateur actif et critique.

Compétences transversales : Travail collaboratif ; expression orale ; argumentation et justification de ses analyses.

Déroulement de l'activité

ÉTAPE 1 : En amont du spectacle - Préparation

Répartir les élèves en groupes thématiques. Chaque groupe se voit confier un axe d'observation spécifique à privilégier pendant la représentation :

- Le personnage de Richard III
- Les autres personnages
- La représentation de la mort et de la violence sur scène
- Le décor et la musique
- La lumière
- La tonalité comique allant jusqu'au burlesque
- Le surnaturel

Important : Bien que chaque groupe ait un axe prioritaire, les élèves restent attentifs à l'ensemble du spectacle pour pouvoir participer aux échanges collectifs.

ÉTAPE 2 : Après le spectacle - Restitution

En classe, les groupes organisent et présentent leurs observations selon la structure suivante :

Structure de restitution

JE DÉCRIS	J'INTERPRÈTE	JE METS EN RELATION
Observations objectives et précises de ce qui a été vu/entendu pendant le spectacle	Analyse du sens : pourquoi ces choix ? Quel effet sur le spectateur ? Quelle vision du personnage/de l'œuvre ?	Mise en perspective : Liens avec les documents : ces choix illustrent-ils le texte de Shakespeare ? (si le texte a été lu ou étudié en amont) Correspondent-ils à ce qu'annonce le metteur en scène dans sa note d'intention ?

Format de présentation

Au choix :

- Affiche A3 manuscrite avec organisation visuelle des remarques
- Document numérique (traitement de texte ou présentation). Les élèves pourront faire des captures d'écran illustrant le propos.
- Présentation orale avec support visuel

Valorisation

Chaque groupe présente ses observations à la classe. Un temps d'échange permet de croiser les regards et de construire une vision d'ensemble du spectacle.

Supports disponibles

- La pièce (captation) : <https://www.youtube.com/watch?v=enGtrUmtR-c>
- Note d'intention du metteur en scène Yoann Pencolé
- Dossier complet (photos, teaser, articles) : <https://www.dropbox.com/scl/fo/mlhasrflz5avaaqfgbfh0/h?rlkey=sdpbvnirmvqrh99uwpwsxljgi&st=69ea8vri&dl=0>
- Réécriture de la pièce par Yoann Pencolé

Adaptation possible :

Pour les classes de lycée, notamment en spécialité Théâtre, les élèves peuvent approfondir l'analyse en recherchant des critiques de presse, en étudiant la réception du spectacle, ou en proposant leurs propres choix de mise en scène pour une scène choisie.

ACTIVITÉ 3 : RICHARD III - LES DEUX VISAGES DU MANIPULATEUR

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le double discours de Richard : ce qu'il dit au public vs ce qu'il dit aux autres personnages
- Analyser les stratégies de manipulation et de mensonge du personnage
- Distinguer les différents niveaux de communication au théâtre (monologue, aparté, dialogue)
- Développer l'expression orale et le jeu théâtral
- Comprendre la notion de double langage et de manipulation rhétorique

Liens avec les programmes

Français (cycle 4 et lycée) : Étudier la construction des personnages ; analyser le rapport entre être et paraître ; comprendre les procédés de manipulation du langage ; étudier les fonctions du monologue et de l'aparté.

Enseignement moral et civique : Réfléchir sur les notions de manipulation, de vérité et de mensonge ; développer l'esprit critique face aux discours.

Compétences orales : S'exprimer de manière audible et compréhensible ; adapter son discours à une situation de communication ; jouer avec l'intonation.

Principe de l'activité

Cette activité révèle le génie manipulateur de Richard en opposant ses deux discours :

- 1. Richard face au PUBLIC (monologues et apartés) :** il dit la vérité, avoue ses crimes, se dévoile comme un scélérat conscient de sa noirceur.
- 2. Richard face aux PERSONNAGES (dialogues) :** il ment, manipule, joue l'innocent, l'affligé, le pieux, le loyal.

Les élèves vont mettre en scène ce contraste saisissant pour comprendre la puissance théâtrale du personnage.

Déroulement

PHASE 1 : Recherche par groupes

Diviser la classe en deux grandes équipes :

Équipe A - "Richard face au public" : Ces élèves cherchent dans le texte tous les monologues et apartés où Richard se dévoile, avoue ses crimes, explique ses plans. Ce sont les moments où il dit la VÉRITÉ sur lui-même.

Équipe B - "Richard manipulateur" : Ces élèves cherchent dans le texte les moments où Richard ment aux autres personnages : quand il joue l'innocent, le pieux, l'affligé, le loyal frère. Ce sont les moments où il MANIPULE.

Extraits clés à explorer (avec références) :

RICHARD FACE AU PUBLIC (la vérité) :

- Acte I, scène 1 : "Je suis déterminé à être un scélérat" - il avoue ouvertement sa noirceur
- Acte I, scène 1 (après Clarence) : "Simple, naïf Clarence, va, foule le sentier par lequel jamais tu ne reviendras" - il se moque de son frère
- Acte I, scène 1 (fin) : "Édouard ne peut pas vivre [...] Clarence n'a pas un jour de plus à vivre" - il annonce ses meurtres
- Acte I, scène 2 (après Anne) : "Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon ?" - il se vante de sa manipulation
- Acte I, scène 3 : "Je fais le mal, et suis le premier à brailler" - il explique sa stratégie
- Acte I, scène 3 (fin) : "Je deviens un saint au moment même où je joue le plus le diable" - il assume son hypocrisie

RICHARD MANIPULATEUR face aux PERSONNAGES (le mensonge) :

- Acte I, scène 1 (à Clarence) : "Ce n'est pas le roi qui vous envoie à la Tour, c'est sa femme Elisabeth" - il ment, c'est lui le coupable
- Acte I, scène 1 (à Clarence) : "Cette profonde disgrâce entre frères me touche plus profondément que vous ne l'imaginez" - fausse compassion
- Acte I, scène 3 (à la reine) : "J'étais la bête de somme de ses grands projets, pour royaliser son sang, j'ai dépensé le mien" - il joue la victime
- Acte II, scène 1 : "Pour ma part, si quelqu'un ici me tient pour ennemi [...] je désire me réconcilier avec lui" - fausse bonté au moment où il a fait tuer Clarence
- Acte III, scène 7 : "Je ne peux ni ne veux vous céder [...] contre ma conscience et mon âme" - fausse humilité en acceptant la couronne
- Acte IV, scène 4 (à sa mère) : "Soyez brève tendre mère car je suis pressé" - fausse tendresse alors qu'il l'ignore

PHASE 2 : Mise en jeu

Choisir l'une des trois variantes :

Variante 1 - Le montage contrasté :

Créer un "montage" théâtral en alternant les deux types de répliques :

- Un élève joue Richard face au public (monologue) : il dit la vérité
- Immédiatement après, un autre élève joue Richard face à un personnage : il ment
- Alternier 4-5 fois pour créer un effet de contraste saisissant

Exemple de montage :

1. Richard au public : "Je suis déterminé à être un scélérat"
2. Richard à Clarence : "Cette disgrâce me touche plus profondément que vous ne l'imaginez"
3. Richard au public : "Simple, naïf Clarence, va, foule le sentier par lequel jamais tu ne reviendras"
4. Richard à la cour : "Je désire me réconcilier avec lui et retrouver son amitié"

Variante 2 - Le face à face "Vérité vs Mensonge" :

Organiser un débat théâtral :

- Équipe A lit/joue les répliques de Richard au public (la vérité)
- Équipe B lit/joue les répliques de Richard aux personnages (le mensonge)
- Après chaque paire de répliques, la classe commente le contraste

Variante 3 - Le jeu de rôle "Devinez qui ment" (plus ludique, 4e-3e) :

Principe du jeu :

- Un élève tire au sort une réplique de Richard (sans dire laquelle)
- Il la lit/joue devant la classe
- La classe vote : "Richard dit-il la vérité (face au public) ou ment-il (face à un personnage) ?"
- On révèle la réponse et on explique le contexte

PHASE 3 : Analyse collective

Questions pour guider le débat :

- Pourquoi Richard dit-il la vérité au public mais ment aux autres personnages ?
- Quel effet cela produit-il sur nous, spectateurs, de connaître la vérité que les personnages ignorent ?
- Comment réagit-on face à Richard : pitié ? fascination ? horreur ? admiration pour son talent ?
- Peut-on dire que Richard nous manipule aussi, nous le public ?
- Quelles stratégies utilise-t-il pour manipuler ? (se victimiser, flatter, accuser les autres, feindre la pitié, l'amour, etc.)
- Dans le spectacle de Yoann Pencolé, comment le metteur en scène montre-t-il cette double face ?

Prolongements créatifs (optionnels)

Pour approfondir :

- Imaginer un monologue intérieur d'un autre personnage (Clarence, Buckingham, Anne) qui comprendrait trop tard la manipulation
- Écrire un article de journal après la mort de Richard : "Qui était vraiment Richard III ?" en s'appuyant sur les deux discours

Intérêt pédagogique

Cette activité ludique permet aux élèves de comprendre concrètement le génie théâtral de Shakespeare : Richard n'est pas simplement un "méchant", c'est un manipulateur conscient qui nous rend complices de ses crimes en nous dévoilant la vérité. Les élèves découvrent la puissance du monologue et de l'aparté (communication directe avec le public), la notion d'ironie dramatique (nous savons ce que les personnages ignorent), et les mécanismes de la manipulation rhétorique.

Point essentiel : Shakespeare nous met dans une position inconfortable : nous connaissons la noirceur de Richard, mais nous sommes fascinés par son intelligence et son audace. Cette activité permet d'interroger notre propre rapport au personnage.

ANNEXE 1

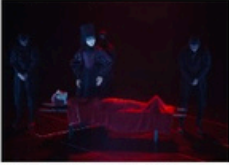
COMPARER TROIS MISES EN SCÈNE – Le personnage de Richard III

Points d'observation	Mise en scène de Yoann Pencolé https://www.youtube.com/watch?v=enGtrUmtR-c	Mise en scène de Thomas Jolly (sur cyrano.éducation)	Mise en scène de Thomas Ostermeier (sur cyrano.éducation)
Costumes : En quoi le choix des costumes souligne-t-il le parti pris des metteurs en scène (monstre, animal, infirme) ?	Je décris : J'interprète :	Je décris : J'interprète :	Je décris : J'interprète :
Décors : En quoi les couleurs, les lumières soulignent la noirceur du personnage ?	Je décris : J'interprète :	Je décris : J'interprète :	Je décris : J'interprète :
Spécificité de la scénographie (musique, marionnettes, autres personnages.....)	Je décris : J'interprète :	Je décris : J'interprète :	Je décris : J'interprète :
Rôle des marionnettes	Je décris : J'interprète :		

ANNEXE 1 (corrigés)

COMPARER TROIS MISES EN SCÈNE – Le personnage de Richard III

Attention aux scènes de nudité dans la mise en scène de Thomas Ostermeier

Points d'observation	Mise en scène de Yoann Pencolé https://www.youtube.com/watch?v=enGtrUmtR-c	Mise en scène de Thomas Jolly (sur cyrano.éducation)	Mise en scène de Thomas Ostermeier (sur cyrano.éducation)
<p>Costumes : En quoi le choix des costumes souligne-t-il le parti pris des metteurs en scène (monstre, animal, infirme) ?</p>	<p>Je décris : bossu, habillé d'orange et de couleur or= couleurs assez chaudes qui tranchent avec l'obscurité de la scène. Face à Clarence, tenue claire (marionnette) il apparaît petit, difforme</p> <p>J'interprète : sa difformité est soulignée par la taille des marionnettes qui sont plus grandes et se tiennent droites</p> <p>+ son visage est grimpé de blanc soulignant : -un visage saugrenu à la fois anormal et humain -mais aussi pourrait souligner le double jeu du personnage qui ne cesse de mentir.</p> <p>Je décris : Opposition marquée entre les couleurs chaudes du costume de Richard III et les couleurs froides des autres personnages = paradoxe</p> <p style="text-align: right;">1,3</p>	<p>Je décris : Les "bosses" de Richard sont ainsi composées de plumes d'oiseaux, de poils de sangliers (le sanglier albinos est l'emblème de Richard III), de becs et pattes d'oiseaux. (Thomas Jolly a fait appel à Sylvain Wavrant pour son costume. Sylvain Wavrant est plasticien, taxidermiste, styliste, qui travaille sur l'animal, le végétal et le minéral)</p> <p>J'interprète : pièces particulièrement belles qui participent à la volonté de Thomas Jolly d'embellir son personnage pour en faire un homme de pouvoir mais aussi surtout un séducteur.</p>	<p>Je décris : un infirme, laid et difforme : son costume est composé de prothèses, corset, minerve. Le comédien (Lars Eidinger) son boitement en enveloppant sa chaussure d'un épais papier adhésif noir qui grossit et alourdit sa chaussure. Il a également longuement entravé les mouvements d'une de ses mains au point de paraître véritablement paralysé. Il porte des bagues sur ses dents, sa bosse est noire et bien visible.</p> <p>J'interprète : Souligner la monstruosité</p> <p>Le comédien parle de son rôle : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-1ere-partie/lars-eidinger-comedi-en-roi-3795000</p> <p>Paradoxe : se met à nu au sens propre comme au sens figuré face à Lady Anne notamment mais au lieu de mettre en avant sa vulnérabilité souligne sa monstruosité, sa perversité et sa manipulation</p>
<p>Décors : En quoi les couleurs, les lumières soulignent la noirceur du personnage ?</p>	<p>Je décris : -Ouverture : prologue qui rappelle l'histoire de la guerre des deux roses : scène de combat entre 2 hommes ressemblant à des "ninjas", en silence, seul un bruit de fond (vent qui souffle) les accompagne baignant dans une lumière verte -on entend la voix de Richard III avant de le voir, toute la scène est plongée dans l'obscurité, découverte de la cour puis à cour apparition du personnage principal dans une sorte de cabane</p> <p>Halo de lumière qui éclaire les personnages qui se parlent, tout le reste est dans l'obscurité</p> <p>J'interprète : les couleurs et les lumières participent à l'atmosphère sombre de l'histoire et du personnage : le spectateur est d'emblée plongé dans la noirceur de l'Histoire.</p> <p>Je décris : Lumière rouge qui éclaire le plateau + Cercueil drapé de rouge soulignant la violence de Richard III qui a fait assassiner le mari de Lady Anne, Edouard :</p> <p style="text-align: right;">1,2</p> <p>J'interprète : la lumière rouge symbolise le sang et le crime qui a été commis.</p> <p>Je décris : Monologue de Richard III (fin acte I, 2-19mn20), lumière éclaire le personnage en contre-plongée J'interprète : la lumière souligne la noirceur de ce personnage machiavélique</p>	<p>Je décris : voir pages 16-18 https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-piece--de-montee--richard-iii-1735-5-13122.pdf</p> <p>J'interprète :</p>	<p>Je décris : Décor très sombre, une lumière blanche éclaire l'espace du plateau en bois avec Richard III nu, tout autour de lui l'obscurité règne soulignant sa solitude. Lorsqu'il descend du plateau et se rapproche de l'avant scène, deux bandes de LED avec une couleur rouge orangé représentant le sang des victimes Les lumières jouent avec les confettis au sol en les faisant davantage briller comme des petits bouts de verre prêts à couper n'importe qui qui les traversera. La lumière est aussi utilisée sur le micro mettant en évidence la bouche de Richard.</p> <p>J'interprète : La lumière souligne les émotions de Richard nous plongeant dans son âme tourmentée</p>

<p>Spécificité de la scénographie (musique, marionnettes, autres personnages....)</p> <p>Rôle des marionnettes</p>	<p>"Je décris : 1,3 apparition de la reine <u>Margaret</u> (costume rouge sang) qui sort du sol dans une lumière rouge et dans un nuage de fumée, sorte de Deus ex machina qui vient rappeler les crimes passés. A chaque sentence, un coup de tonnerre retentit + rire sardonique quand elle quitte la scène</p> <p>J'interprète : sorte de <i>Deus ex machina</i> qui vient rappeler les crimes passés et annoncer les futurs. Margaret en prophétesse (cf la statue du commandeur dans <u>Don Juan</u>)</p> <p>Je décris : les marionnettes à taille humaine + un comédien jouant Richard III J'interprète : La mise en scène permet de rendre concret son talent inné pour la manipulation par le dispositif marionnettique.</p> <p>Je décris : Le plateau pensé comme un plateau de jeu de société avec un damier central qui sera l'espace du « jeu » et de la stratégie de Richard J'interprète : le plateau comme ultime symbole de l'esprit manipulateur du personnage</p> <p>Je décris : (voir le dossier de la compagnie) 3 familles / 3 couleurs : Les York (en jaune), les Lancastre (en rouge) et les Woodville (en bleu). 1 groupe formé par les hommes politiques, les religieux et les gens de palais (en gris et blanc) Les spectres = les victimes de Richard qu'il a fait exécuter ou qu'il a assassiné lui-même et qui viendront le hanter</p>	<p>Je décris : Thomas Jolly interprète une chanson composée par Clément Mirguet à partir du texte de Shakespeare. Il interpelle son public "<i>Are you still with me</i>" et l'invite à reprendre le refrain avec lui. Le public est régulièrement debout, applaudit, chante et danse avec Richard...</p> <p>J'interprète :</p>	<p>Je décris : Lars Eidinger interprète deux chansons empruntées à des chanteurs américain et anglais. Scène du meurtre de Clarence (nu sur scène) est accompagnée d'une musique de menuet au clavecin offrant un saisissant contraste</p> <p>J'interprète :</p> <p>Des marionnettes figurent les jeunes princes</p>
	<p>Les marionnettes et Richard auront leurs visages blanchis, maquillés et poudrés. Ils sont des corps=des fonctions // Ils ont donc des corps parfois difformes La plupart des marionnettes tiennent debout, tels des pions. Les personnages secondaires et les exécutants de Richard (assassins/soldats/citoyens) seront joués par les danseurs qui joueront toujours cagoulés.</p> <p>J'interprète : véritable ballet voir les 3 niveaux expliqués par le metteur en scène dans le dossier de la compagnie (page 6)</p>		