

Concert théâtralisé

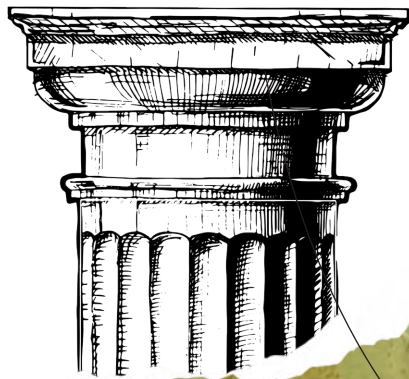
SAISON
2020
2021

Antigone ma sœur

D'après Sophocle

Conception et mise en scène Nelson-Rafaell Madel

Dossier d'accompagnement

Mar. 15 déc. 14h

La Passerelle

SCÈNE NATIONALE DE GAP
ALPES DU SUD

Renseignements & réservations

04 92 52 52 52

www.theatre-la-passerelle.eu

ANTIGONE MA SŒUR

Théâtre musical

Écriture collective d'après **Sophocle**

Compagnie Théâtre des Deux Saisons & Collectif La Palmera

Durée : 1h15

Représentation scolaire : à partir de 14 ans

Conception et mise en scène : **Nelson-Rafaell Madel**

Collaboration à la dramaturgie : **Paul Nguyen**

Avec **Karine Pédurand, Pierre Tanguy, Néry Catineau, Paul Nguyen, Nelson-Rafaell Madel**

Musique : **Yiannis Plastiras**

Scénographie et lumières : **Lucie Joliot**

Costumière, assistante à la mise en scène : **Emmanuelle Ramu**

Création sonore, collaboration à la musique : **Pierre Tanguy**

Collaboration artistique : **Néry Catineau, Karine Pédurand**

Collaboration à l'écriture : **Damien Dutrait**

Régie générale : **Samuel Bourdeix, Jonathan Prigent**

Administration/Production : **Agnès Carré**

Diffusion/Production : **En votre compagnie - Olivier Talpaert** assisté d'**Adeline Bodin**

Production : Compagnie Théâtre des Deux Saisons et Collectif La Palmera

Coproduction : Tropiques Atrium - scène nationale Martinique ; Le Zef - scène nationale Marseille ; Théâtre de Corbeil-Essonne

Avec le soutien de la DRAC Martinique, Le Monfort (Paris), scène conventionnée Le Chevalet - Noyon

Séance scolaire : Mardi 15 décembre 14h au théâtre La passerelle

CONTACTS

Corinne Donio : rp2@theatre-la-passerelle.com

Chargée des relations publiques et du secteur éducatif

Karine Bellier : karine.bellier@ac-aix-marseille.fr

Professeure relais

Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud

137 bd Georges Pompidou 05000 Gap

Tel. 04 92 52 52 52 / www.theatre-la-passerelle.eu

facebook : @Théâtre La passerelle / Instagram : @theatre_la_passerelle_gap

SOMMAIRE

I - Le spectacle	p. 3
II - Notes d'intention	p. 3
III - Les thématiques du spectacle	p. 4
IV - Une bibliographie autour d' <i>Antigone</i>	p. 4
V - Pistes de travail	p. 5
VI - L'équipe du spectacle	p. 7
Annexe : extrait du texte	p. 8

I. LE SPECTACLE

La pièce de Sophocle *Antigone* est revisitée en mode rock'n'roll pour renouer avec la tradition de la tragédie grecque comme performance musicale.

La Compagnie Théâtre des Deux Saisons et le collectif La Palmera, choisissent une figure de la mythologie grecque pour évoquer la rébellion et la résistance : Antigone. Avec Œdipe son père, Jocaste sa mère, Étéocle et Polynice ses frères, Ismène sa sœur, ils vont former un groupe de musique mythique. Le temps d'un concert exceptionnel, les épisodes de la vie d'Antigone défileront en chansons : de son insouciance jusqu'à son choix final.

En effet, à la mort de ses deux frères, qui se sont entretués, Antigone n'accepte pas que l'un d'eux, Polynice, considéré comme traître à sa patrie, ne soit pas enterré dignement. « Quoi qu'il en coûte », elle veut lui offrir une sépulture, et le paiera de sa vie...

II - NOTES D'INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE

Antigone est une figure de proue de la mythologie. Elle est celle qui se rebelle, celle qui ne pliera pas, celle qui le paiera peut-être de sa vie. De Sophocle à Eschyle, en passant par Euripide ou Racine, Anouilh, Brecht, et plus récemment Henri Bauchau, Jean-Pierre Siméon ou Georges Mauvois, ils sont nombreux à s'être intéressés au personnage et ses enjeux. Nous voulons imaginer et écrire une nouvelle Antigone, aujourd'hui, chargée de toutes ses ancêtres, mais aussi en la mettant en résonance avec d'autres figures marquantes aux destins semblables. Antigone choisit de dire non, envers et contre tout. Pour elle, donner une sépulture à son frère demeure fondamental. Elle ne peut accepter que des lois puissent l'empêcher de faire ce qui lui semble juste. Elle le dit. Cela nous questionne de façon frontale sur notre capacité à nous révolter aujourd'hui. Face au pouvoir, à l'austérité et l'injustice.

« Et si l'essentiel, dans une tragédie grecque était la musique? (...) Nous en oublions que la tragédie était d'abord des chœurs rituels offerts à Dionysos dans le cadre culturel d'un concours musical » (Florence Dupont)

La première partie est l'occasion de célébrer les dix ans d'Antigone, dans la fête, la joie et la musique. Dans une seconde partie, ce sera l'exil d'Œdipe, loin de la ville natale, aveugle et guidé par sa fille, jusqu'à sa mort. Enfin, quand Créon, le nouveau roi, surgit et interdit l'enterrement du frère, la déchirante révolte d'Antigone peut alors éclater.

Nelson-Rafaell Madel

III – LES THÉMATIQUES DU SPECTACLE

- **La structure très organisée** de la pièce pour expliquer de manière pédagogique ce qui pousse Antigone à agir : en quoi le retour en arrière permet-il de présenter le destin des Labdacides, l'union incestueuse d'Oedipe et de Jocaste, l'amour d'Antigone pour Hémon, la mort de Polynice et d'Étéocle et enfin le choix d'Antigone ?
- **Le rôle du chœur** depuis la tragédie antique jusqu'à la tragédie moderne : quel est l'intérêt d'un chœur incarné par les personnages ?
- **L'engagement d'Antigone** : cette création s'inscrit dans un dispositif dont la thématique est « dire non ». Le théâtre devient une tribune, un lieu où l'on s'oppose à certains dysfonctionnements, où l'on se lève contre les injustices de notre société. Antigone est une résistante chez Anouilh. Quelles sont ses revendications dans cette création ?
- **La détermination d'Antigone** : comment son choix passe-t-il aussi par le corps ? Quand les mots ne suffisent plus, à quoi peut-on avoir recours ?
- **Le théâtre et la musique** : comment ces deux arts se répondent-ils pour créer cette tension tragique ?
- **La revendication du métissage culturel** : la troupe est composée de personnes aux origines diverses et variées (français, créole de Guadeloupe et de Martinique, grec, chinois, anglais), l'intérêt est de mettre en valeur cette mixité en mêlant les langues dans la pièce.

IV – UNE BIBLIOGRAPHIE AUTOUR D'ANTIGONE

Pièces de théâtre

Antigone de Sophocle, Classico-collège, Belin (2012)

Antigone d'Anouilh, La Table Ronde (2016)

Antigone de Cocteau, Folio (2015)

Antigone de Bertolt Brecht, L'Arche (2000)

Antigone et le mythe d'Oedipe, Sophocle, Anouilh, Cocteau, collection Oeuvres et thèmes, Hatier (2012)

Romans

Rebelle Antigone, Marie-Thérèse Davidson, Nathan (2005)

Le quatrième mur de Sorj Chalandon, Livre de Poche (2014)

BD et romans graphiques

Oedipe, l'enfant trouvé d'Yvan Pommeau, École des loisirs (2019)

Le quatrième mur de Chalandon, Marabulles (2016)

Antigone, Luc Ferry, Clotilde Bruneau, Glénat (2017)

Antigone, Régis Pénet, Glénat (2017)

DVD

Antigone de Jean Anouilh (Théâtre Marigny 2003), mise en scène de Nicolas Briançon

Film

Antigone, Sophie Deraspe, 2020

Dans cette adaptation de *l'Antigone* de Sophocle. Antigone devient une adolescente brillante qui décide d'aider son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. En marge de la loi des hommes, cette Antigone moderne devient à la fois l'héroïne de toute une génération et le symbole d'une rébellion à canaliser.

V – PISTES DE TRAVAIL

1. Liens avec les programmes :

Pour les 3e, le spectacle *Antigone, ma soeur* peut constituer le prolongement de l'étude d'*Antigone* d'Anouilh dans le cadre de la thématique "Agir dans la cité : Individu et pouvoir". La problématique de séquence pourrait être : **comment Antigone incarne-t-elle la résistance ?**

Une séquence autour d'*Antigone* d'Anouilh est en libre accès sur [lelivrescolaire.fr](https://www.lelivrescolaire.fr) : <https://www.lelivrescolaire.fr/page/14216391>. En s'inscrivant sur le site, les enseignants ont accès gratuitement au livre du professeur.

2. Avant le spectacle :

Autour du titre : *Antigone, ma soeur*

Qui pourrait appeler Antigone "ma soeur" ? À partir des réponses des élèves, construire un arbre généalogique de la famille des Labdacides.

Autour de la présentation du spectacle par le metteur en scène et comédien Nelson-Rafaell Madel : https://www.youtube.com/watch?v=rACH_IC-cZ4

Comment Nelson-Rafaell Madel qualifie-t-il Antigone ? Quels sont ses objectifs ? En quoi la présence de tous les membres de la famille d'Antigone sur scène dans un concert théâtralisé est-elle originale ? Cette présentation vous a-t-elle donné envie d'assister au spectacle ? Quelles sont vos attentes ?

À partir de l'annexe : à votre avis, que raconte cet extrait de chanson ? Placeriez-vous cette chanson au début de la pièce ou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

3. Après le spectacle :

Pistes pédagogiques possibles pour les élèves de 3e :

- **Revenir sur le spectacle** :

- De quel type de spectacle s'agissait-il ?
- Combien y avait-il de comédiens sur scène ? Étaient-ils tous chanteurs, musiciens et danseurs ?
- Quel est le rôle de la musique dans ce spectacle ?
- Est-ce qu'une influence musicale dominait l'ensemble : l'inspiration caribéenne, grecque, le jazz ou le pop-rock ?
- Quels étaient les instruments présents sur scène ?
- Quel était le rôle de la lumière dans ce spectacle ?
- Quel personnage féminin chantait le plus ? Était-ce Antigone ?
- Avez-vous compris les chansons dont certaines parties étaient en créole ?

- **Présentation pour l'oral du brevet** : EPI mêlant musique, langues étrangères et français autour du spectacle avec possibilité de création de saynètes en lien avec *Antigone* d'Anouilh qui serait traduite dans plusieurs langues et dans laquelle on insérerait de la musique.

- **Constitution d'une anthologie d'extraits d'Antigone** de Sophocle à celle du spectacle de la compagnie Théâtre des Deux saisons en passant par Eschyle, Racine, Anouilh, Brecht, Cocteau, Bauchau, Siméon, Mauvois, Jouanneau...) et **mise en voix**.

- **Travail de recherche sur les chanteuses et les divas en lien avec la musique** : quelles chanteuses ont marqué l'histoire de la musique ? Connaissez-vous par exemple Janis Joplin ?

- **Travail d'écriture** : à la manière du prologue d'*Antigone* d'Anouilh, introduisez le concert théâtralisé *Antigone, ma soeur*. Vous vous inspirerez de la scénographie en présentant les personnages, leurs costumes, leurs postures, leurs instruments et leurs pensées : un pianiste virtuose, un batteur percussionniste fou, un bassiste-chanteur, un free choriste-trompettiste, une chanteuse-diva. Vous commencerez par « Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'*Antigone, ma soeur* ».

- **Exercice du tableau vivant** : choisir deux personnages de la pièce et créer des poses. Par exemple comment illustrer la rébellion, la résistance d'Antigone face à Créon, faut-il forcément être debout avec le poing levé ? Les duos à travailler seront : Antigone/ Créon, Antigone/Ismène, Antigone/Œdipe, Étéocle/Polynice, Antigone/Hémon...

VI - L'ÉQUIPE DU SPECTACLE

Nelson-Rafaell Madel - mise en scène, interprète. Il se forme en Martinique notamment auprès de Yoshvani Médina, metteur en scène cubain puis de Claude Buchvald à Paris. Il fonde la compagnie Théâtre des Deux Saisons en 2007. Il est membre fondateur du collectif La Palmera.

Paul Nguyen - interprète, collaboration à la dramaturgie. D'origine franco-vietnamienne, il s'est formé notamment à l'École Claude Mathieu. Depuis 2009, il est à l'origine de plusieurs créations avec le collectif La Palmera, dont il est membre fondateur, notamment une adaptation d'Andromaque qu'il a co-adapté et mis en scène avec Nelson-Rafaell Madel et Néry Catineau.

Karine Pédurand - interprète, collaboration artistique. D'origine guadeloupéenne formée au Conservatoire National d'Art Dramatique Jean Wiener de Bobigny, puis à New-york.. Elle est à l'origine de la Compagnie KAMMA et du collectif « LPF ». Avec la compagnie Théâtre des Deux Saisons elle a joué dans *Erzuli Dahomey, déesse de l'amour* et *Au plus noir de la nuit*.

Pierre Tanguy - musicien, collaboration à la musique Après un BTS audio visuel/métier du son, une licence Pro Technique/Activité de l'image et du son, un Master Pro Musique parcours acousmatique et arts sonores avec le Groupe de Recherches Musicales de Radio France, il étudie en parallèle la batterie Jazz aux CRR de Reims, de Toulon puis à Paris. Il joue dans différents projets allant de la pop, au punk- jazz- expérimental, et du rock-indé, à la musique indigène colombienne. Depuis 2015, il collabore avec le Collectif La Palmera. Avec la compagnie Théâtre des Deux Saisons, il a créé le son sur le spectacle *Au plus noir de la nuit*.

Néry Catineau, interprète, collaboration artistique. Auteur, comédien, chanteur, metteur en scène, il se forme à l'école CFT des Gobelins et s'oriente vers la scène et l'image. Il suit les cours de théâtre d'Yves Pignot et fait un stage déterminant avec Philippe Hottier. Il mène parallèlement une carrière de chanteur-compositeur. Il accompagne des chanteurs comme *Olivia Ruiz, Romain Didier, Daniel Lavoie, Christine and the queen, Gaël Faure, Enzo Enzo, Khalid K., Jean Guidoni...* Il est membre fondateur du collectif La Palmera avec lequel il met en scène *Le Dragon*, d'Evgueni Schwartz ; il collabore à la mise en scène d'*Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus...*

Yiannis Plastiras - compositeur. Diplômé de plusieurs écoles en Salonique ou à Paris, il est compositeur, pianiste et chef d'orchestre. Il travaille entre la France et la Grèce dont il est originaire. Il est compositeur de la musique d'une vingtaine de pièces de théâtre. Il compose également la bande originale d'une vingtaine de films. Il est également conseiller artistique du département recherche de SONY CSL.

Lucie Joliot - éclairagiste. Elle se forme à l'école nationale des Arts Appliqués Duperré à Paris. Elle travaille comme régisseur lumière et noue des contacts avec les éclairagistes et les scénographes qu'elle rencontre : Lise-Marie Brochen (scénographe), Philippe Marioge (scénographe) et Marie-Hélène Pinon (éclairagiste) qu'elle assistera sur de nombreuses créations.

Emmanuelle Ramu - assistante à la mise en scène, d'origine Suisse, elle collabore depuis une dizaine d'années avec la compagnie Théâtre des Deux saisons, en tant que comédienne, costumière et collaboratrice artistique.

ANNEXE : Extrait d'une chanson d'Antigone, ma sœur

ISMÈNE (LE MESSAGER)

[...] Antigone

Antigone

Antigone pourquoi t'as dit non

Donc

Au caveau nous sommes descendus

Une à une chaque marche

Les cris d'Antigone avaient cessé

Un silence de mort régnait

On n'entendait rien

Pas une mouche voler

Nous avançons dans le caveau

Pas à pas

Humide et froid

Quand parvenu au centre de la stèle

A surgi une vision d'effroi

Ce corps malingre et frêle

Qui nous glaçait de haut en bas

Antigone n'était plus [...]