

Nouvelle création
Saison 2013-2014

Andromaque

D'après l'œuvre de Jean Racine

Une coproduction
Résonance(s) Théâtre / Théâtre Isle 80

Andromaque

d'après l'œuvre de Jean Racine

Mise en scène et adaptation

Stephen Pisani

Le Coryphée

David Bonno

Oreste

Julien Perrier

Hermione

Hélène Vautrin

Pyrrhus

Régis Rossotto

Andromaque

Valérie Paüs

Durée : 2h20

Une coproduction Résonance(s) Théâtre / Théâtre Isle 80

Le mot du metteur en scène

Pourquoi s'emparer à nouveau d' *Andromaque* aujourd'hui après tant de versions ?

La pièce de Racine donne à voir les conflits et les passions humaines à la fois avec une force immense et une grande authenticité. Et ce sont les mêmes qui nous animent toujours : amour, désir, jalousie, mensonge, trahison, convoitise, ...

Dans *Andromaque*, c'est ce jeu des passions qui est à l'origine d'une guerre sans merci que se livrent les quatre personnages de cette pièce, Pyrrhus envers Andromaque et Hermione envers Pyrrhus puis envers Oreste. Mais ce sont des hommes et femmes de pouvoir, et leur enfermement égoïste conduira l'Épire, la province dont Pyrrhus est roi, à un soulèvement qui les dépassera tous.

Tragique, *Andromaque* l'est, sans aucun doute, parfois même jusqu'au dérisoire.

C'est un grand défi que de tenter de faire entendre ce texte aujourd'hui, en dépassant le classicisme brutal, dans lequel elle a souvent été contrainte, pour donner un nouveau souffle aux vers, faire s'entrecroiser une langue à la fois concrète, parlante à un public contemporain, et une poésie flamboyante.

C'est le pari que nous faisons aujourd'hui.

Ainsi l'action sera-t-elle resserrée autour du quatuor infernal : Oreste– Hermione– Pyrrhus–Andromaque, si proches de nous qu'ils sont en réalité. Un plateau nu pour laisser parler les corps. Et la présence d'un coryphée pour faire entendre la voix de tous les confidents, réunis en une seule et même personne, faisant rugir et résonner la fureur tragique, aux accents d'une guitare électrique.

Mais nous sommes également tous animés par un même désir de raconter cette histoire issue de notre mythologie commune et à la portée universelle, de continuer à transmettre cette parole, et de convier le public à venir assister à cette « farce tragique ». L'expression peut sembler contradictoire et c'est pourtant ce qu'est cette œuvre. On a souvent considéré la tragédie comme devant se jouer avec un sérieux absolu et pourtant Racine lui-même ne dédaignait pas le rire, y compris à travers ses tragédies.

Celle-ci en sera d'autant plus puissante qu'elle sera interprétée avec sincérité et humanité.

Stephen Pisani
Metteur en scène

A qui s'adresse ce spectacle ?

Dans cette version, *Andromaque* peut être joué devant des élèves à partir de 14 ans jusqu'à la terminale.

Ainsi, cette pièce pourrait faire l'objet d'un projet pluridisciplinaire dans l'établissement.

Les professeurs de lettres retrouveront un des plus grands textes tragiques du théâtre français. Au programme des collèges et lycées, cette œuvre majeure trouvera un écho dans la réflexion sur la tragédie classique ainsi que sur la thématique du texte et de sa représentation.

Les professeurs de philosophie pourront à partir de l'œuvre engager une réflexion sur l'exercice du pouvoir dans nos sociétés, sur la question du désir, de la liberté, ensemble de thèmes qui traversent cette pièce.

Les professeurs d'histoire seront invités à traverser plusieurs périodes: la Grèce Antique, le XVIIIème siècle et la période

contemporaine en tentant d'établir des liens entre toutes ces périodes, notamment autour des questionnements sur l'exercice du pouvoir et ce que l'on retrouve à chaque époque.

Les professeurs documentalistes, dans le cadre de l'incitation à la lecture, pourront montrer la continuité des mythes classiques dans la littérature contemporaine.

Les professeurs de grec et latin pourront avec leurs élèves, remonter aux sources des textes qui ont inspiré l'écriture d'Andromaque (*Andromaque* et *Les Troyennes* d'Euripide, *L'Illiade* d'Homère, *L'Enéide* de Virgile, ...).

Les professeurs de théâtre pourront chercher avec leurs élèves une meilleure compréhension de ce texte en dépassant la difficulté première de l'alexandrin. Les élèves des sections théâtre pourront eux aussi proposer une interprétation des scènes d'*Andromaque* suivi d'une présentation de travail avec les intervenants de l'équipe artistique.

Enfin dans le cadre de **l'Histoire des arts**, on pourra amener les élèves à analyser les différentes représentations du mythe d'Andromaque en littérature, en peinture, avec les célèbres tableaux de David ou de Guérin, et enfin dans le spectacle.

L'histoire

Après la guerre de Troie, au cours de laquelle Achille a tué Hector, la femme de ce dernier, Andromaque, est réduite à l'état de prisonnière avec son fils Astyanax par Pyrrhus, fils d'Achille. Pyrrhus tombe amoureux d'elle alors qu'il doit en principe épouser Hermione, la fille du roi de Sparte Ménélas et d'Hélène.

La structure est celle d'une chaîne amoureuse à sens unique : Oreste aime Hermione, qui veut plaire à Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime son fils Astyanax et son mari Hector qui est mort. L'arrivée d'Oreste à la cour de Pyrrhus marque le déclenchement d'une réaction qui, de maille en maille, va faire exploser la chaîne en la disloquant. L'importance du thème galant est un reste de la pièce précédente de Racine, *Alexandre Le Grand*.

La scène est à Buthrot, ville d'Épire, dans une salle du palais de Pyrrhus.

PROPOSITION DE PREPARATION EN VUE DU SPECTACLE

- Lecture en classe d'extraits de la pièce
- Mise en situation par le professeur de lettres sur quelques scènes clés de la pièce
- Atelier avec les comédiens du spectacle : lecture d'extraits, travail pratique et mise en jeu des élèves.
- Débat autour des enjeux de l'œuvre
- Résidence au sein de l'établissement, rencontre avec l'équipe artistique et répétitions ouvertes.

Andromaque, une œuvre intemporelle

Andromaque est une tragédie en cinq actes et en vers de Jean Racine écrite en 1667 et représentée pour la première fois au château du Louvre le 17 novembre 1667. Elle comporte 1648 alexandrins.

L'argument de la pièce se résume en une phrase : Oreste aime Hermione, mais elle aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime encore le souvenir de son mari, Hector, tué pendant la guerre de Troie.

Racine s'inspire de chants de **L'Illiade** d'Homère, notamment pour la figure d'Andromaque. Son histoire avait déjà été traitée par Euripide dans ses pièces **Andromaque** et **Les Troyennes**, cette dernière ayant été adaptée plus tard

par Sénèque, mais Racine cite dans sa première préface **L'Énéide** de Virgile comme source principale de référence.

Après s'être fait connaître par **La Thébaine** et **Alexandre le Grand**, pièces qui ne sont guère jouées de nos jours, Racine connaît la gloire avec **Andromaque**, sa troisième tragédie. L'œuvre est dédiée à Henriette d'Angleterre. Elle est jouée pour la première fois le 17 novembre 1667 devant la reine par la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Le rôle titre est tenu par Mademoiselle Du Parc. La pièce a un grand succès auprès de la cour, émue par le lyrisme nouveau de cette tragédie. Selon Voltaire, « Il y a manifestement deux intrigues dans

l'Andromaque de Racine, celle d'Hermione aimée d'Oreste et dédaignée de Pyrrhus, celle d'Andromaque qui voudrait sauver son fils et être fidèle aux mânes d'Hector. Mais ces deux intérêts, ces deux plans sont si heureusement rejoints ensemble que, si la pièce n'était pas un peu affaiblie par quelques scènes de coquetterie et d'amour plus dignes de Térence que de Sophocle, elle serait la première tragédie du théâtre français ».

Contrairement à d'autres pièces de Racine, le succès d'Andromaque n'a fléchi à aucune époque et la pièce a toujours été l'une des plus jouées à la Comédie-Française.

Qui est Jean Racine ?

Illustre représentant de la tragédie classique, **Jean Racine** est considéré, avec Molière et Pierre Corneille, comme l'un des plus grands dramaturges français.

Orphelin dès son plus jeune âge, l'enfant est recueilli par ses grands-parents puis sa marraine, religieuse au couvent de Port-Royal. Il y reçoit une très bonne formation intellectuelle, faisant de lui l'un des rares écrivains de son temps à pouvoir lire dans leur langue les tragiques grecs, sa principale source d'inspiration.

C'est grâce à Molière, alors directeur du théâtre du Palais-Royal que sa première pièce *La*

Thébaïde ou *Les Frères ennemis* est montée à Paris.

A 27 ans, l'auteur triomphe avec *Andromaque*, un modèle de rigueur classique et de poésie tragique bientôt égalé par *Phèdre* en 1677. Successeur et surtout rival de Corneille, Racine s'attaque aux sujets romains qui font la renommée du maître : *Britannicus* en 1669 et *Bérénice* en 1670 consacrent le nouveau favori des scènes parisiennes. A la demande de Madame de Maintenon, Racine écrit une pièce à sujet biblique, *Esther*, représentée avec succès devant la cour du roi Louis XIV.

Janséniste, auteur d'un *Abrégé de l'histoire de Port-Royal*, ses affinités

spirituelles lui attirent quelques disgrâces et certaines de ses tragédies comme *Athalie* ne sont pas présentées au public.

Le roi continue malgré tout de le soutenir. Désigné historiographe officiel du souverain, le poète est nommé « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi », un titre honorifique prestigieux, rarement accordé au gens de lettres.

Grand peintre des passions humaines, Jean Racine continue d'inspirer les metteurs en scène et de toucher les spectateurs par ses œuvres intemporelles.

L'équipe artistique

Stephen PISANI (Mise en scène)

Après plusieurs ateliers théâtre et une expérience de deux ans en troupe amateur (Les Histrions), il rejoint en 2005 la *Nouvelle Compagnie* au **Théâtre des Carmes** et joue dans plusieurs créations d'**André Benedetto**. En 2007, il intègre le **Conservatoire d'art dramatique d'Avignon** dirigé par **Jean-Yves Picq**. Il se forme au jeu d'acteur mais découvre également avec un grand intérêt la dramaturgie et la mise en scène. Il monte *Outrage au public*, adaptation de la pièce de Peter Handke. La pièce est jouée aux **Nuits de l'Enclave** à Valréas et reprise en mai 2009 à l'**Auditorium du Pontet**. En 2009, il est metteur en voix de **Paroles d'écrivains** (en partenariat avec la **Scène nationale de Cavaillon**, le **Conservatoire d'Avignon** et l'**Université d'Avignon**) et a rejoint en 2010, le Collectif **Double Trois** qui propose du dîner-théâtre dans différents restaurants du Gard devenu le Collectif **ETC ...** (Expérience Théâtrale Collective) en 2011. Il crée *Lettres à une jeune poète*, d'après l'œuvre de Rainer Maria Rilke, pour le Festival Off 2011. Il travaille en partenariat étroit avec Le **Théâtre Isle 80** et joue dans *Cabaret Incertain*, création collective menée par **Anne Gaillard**. En octobre 2012, il mettra également en scène *Errances*, spectacle créé à partir des œuvres poétiques de **Charles Baudelaire**.

David Bonno (Le Coryphée)

Il découvre le théâtre dans un atelier amateur à Pau au **Théâtre Monte-Charge** avec **Maïdev Couzerang**. Il fera ses premières armes de comédien avec le rôle du notaire dans *Le Malade imaginaire*, et co-écrit le spectacle de présentation des jeunes de l'atelier. Il intègre le Conservatoire d'Avignon en 2008 et y restera jusqu'en 2012. Il travaille aux côtés de **Jean-Yves Picq** et son équipe et participe à plusieurs projets : *Incendies* de Wajdi Mouawad, *Les cauchemars d'Eugène* (montage de textes de Ionesco), *La Chute de Troie* (d'après *L'Illiade* d'Homère et *Les Troyennes* d'Hanokh Levin), *Ce fou d'Anton* (montage de textes de Tchekhov). Par ailleurs, il est en résidence tour à tour avec Alain Timar (sur *Rhinocéros* de Ionesco), Mathias Beyler (*Antigone*) et François Cervantès (autour de Sophocle et Sénèque). En dernière année, il écrit, met en scène et joue son projet personnel, *Où suis-je ?*, voyage initiatique d'un homme en quête de sens. Il s'intéresse également à la régie et occupe cette fonction ponctuellement pour *Le Bleu d'Armand* et pour *Opus*, spectacle écrit et mis en scène par Thomas Bréant et joué au Festival Off 2012. Enfin il joue dans plusieurs courts-métrages : un film expérimental, *Nightmare 2.0*, réalisé par son comparse du Conservatoire, Constant d'Orphée Batal, qui remportera un prix, et *Cogito invito* pour la classe option cinéma du Lycée Mistral d'Avignon.

Le couple Oreste / Hermione

Julien Perrier (Oreste)

Après avoir été mécanicien automobile, Julien décide en 2008 de se lancer dans la voie du théâtre. En 2007, il entre au Conservatoire d'Avignon et travaille aux côtés de Jean-Yves Picq et de son équipe. Il y suivra une année de second cycle puis le Cycle d'Enseignement Professionnel Initial Théâtre. Il y rencontre Stephen Pisani et joue dans plusieurs de ses projets : *La Noce chez les petits-bourgeois* et *Outrage au public*. A l'issue de ces trois années de formation, Julien et ses compères du Conservatoire montent le Collectif **Le Bleu d'Armand** et créent leur première création collective *C'est dans l'ombre que le crocodile grossit le mieux* (à partir de *La Vie et les œuvres de Léopold II* d'Hugo Claus) joué au Festival Off d'Avignon en 2011 et en tournée cette année (**Festival Le Nombril du Monde de Pougne-Hérissou**). Il travaille également sur *La nuit juste avant les forêts*, avec Florian Martinet, continue de tourner son solo *Je suis trop petit* d'après Shakespeare, Py, Mouawad, Koltès, Corneille, Calderon, Ibsen et participe à des lectures au **Théâtre Isle 80** avec la compagnie **Jeux de mains jeux de vilains**. Il est aussi présent avec **Le Bleu d'Armand** pour **Le Printemps des Poètes** au *Théâtre des Carmes* depuis deux ans. En 2013, il sera aux côtés d'Alexia Vidal dans la nouvelle création de la compagnie **Corps de passage** et prépare également une nouvelle création à partir de montage de textes classiques et contemporains avec **Le Bleu d'Armand**.

Hélène Vautrin (Hermione)

Originaire du sud de la France, Helena Vautrin débute sa formation théâtrale dans l'atelier théâtre du lycée Bonaparte à Toulon. Pendant ces 3 années de lycée, son envie de devenir comédienne va grandir. C'est le rôle de Simone dans la pièce de Jean-Claude Grumberg, *L'Atelier*, qui va confirmer son choix de vie. Elle intègre en 2004 la Classe à Formation professionnelle au **Conservatoire d'Avignon**, sous la direction de Pascal Papini et Eric Jacobiak, puis elle commence le chant avec Pierre Guirral en 2006. En 2007, elle joue *Une vie en rôle* au festival d'Avignon OFF. Elle intègre la Compagnie **Action Commedia**, avec laquelle elle va jouer *Tohu Bohu* une pièce sur le racisme, et *Vive la vie en vert et bleu*, de Monique Enckell, pièce sur l'écologie. Ces deux pièces vont être jouées à plusieurs reprises dans des écoles. Elle se lance dans une autre création *La parenthèse du Mimosa* avec la **Cie des 100 têtes**, pour le Festival Off 2009. Elle mêle le chant, la danse et le théâtre, avec différentes créations ; tels que *L'Orfeo* de Monteverdi avec Paolo Riccucci (2008) *Ballade de la Reine d'Avril* avec **l'Ensemble Azalais** (2009), et *A l'ombre de la licorne* avec **Marie Virginie Celier** (2011). En janvier 2013, elle participera à un cycle de lectures autour de l'œuvre de *Stefan Zweig*, également sous la direction de **Stephen Pisani**.

Le couple Pyrrhus/Andromaque

Régis Rossotto (Pyrrhus)

Comédien issu du conservatoire d'art dramatique d'Avignon. Co-fondateur du collectif *Les Ephémères Réunis* (Formation à géométrie variable) collectif d'artistes, il a joué dans *Deux riens* écrit et mis en scène par Charly Caraballo. Il met en scène *L'histoire de ours pandas* de Matéï Visniec en 2005 avec la compagnie de *L'homme au nez rouge*, créé également avec Benoît Miaule et Max Chabrol *Comment Dieu baise la main de la débauche humaine, pour ne pas dire plus...* adaptation du texte de Lautréamont *Les chants de Maldoror*. Il participe à la création et joue dans *God on the Beat*, cabaret électro avec Charly Caraballo et Alexis Schweitzer, participe à la création du spectacle *Le Cabaret Baroque Impromptu*, montage de textes de divers auteurs avec l'ensemble du collectif. Il joue en 2009 dans *Baal* de Bertolt Brecht mis en scène par Jean François Matignon. Il participe à la lecture de la première époque de *Gibiers du Temps* de Didier-Georges Gabily mise en espace par Mathieu Boisliveau, il tourne *Gaston Couté 1880-1911* montage de textes et de chansons de G. Couté poète anarchiste du début du XXème siècle en collaboration avec Lena Chambouleyron, participe à *Imaginez Maintenant-Matériaux Impromptu* pour 11 acteurs au Théâtre National de Chaillot, participe au spectacle *TDM3* de D-G Gabily, mis en scène par Mathieu Boisliveau ainsi que *Thésée* (première époque de *Gibier du Temps*) toujours sous la direction de Mathieu Boisliveau.

Valérie Paüs (Andromaque)

Après un doctorat en littérature, elle entre au CNR de La Réunion,, puis dans le Cycle Professionnel d'Enseignement Initial Théâtre du Conservatoire d'Avignon. Elle a travaillé avec Guillaume Dujardin en tant qu'assistante à la mise en scène sur *Révélation*s d'Howard Barker, Frédéric Fisbach et Roméo Castellucci à l'occasion du Festival d'Avignon, avec Sylvie Boutley dans *Le K Joséphine* d'après Kafka et aussi avec Jean-François Matignon dans *Forever Young* et *W/GB84*. Elle met également en scène *Richard III ou l'horrible nuit d'un homme de guerre*, de Carmelo Bene, « *Les hommes autour attendent que je sorte...* », montage de textes dont elle est également l'interprète ainsi qu' une lecture scénique de *Blanche-Neige* de Robert Walser. Elle participe à plusieurs cycles de lectures organisés par La Scène nationale de Cavailon, sous la direction de Stephen Pisani, et joue également comme guitariste et chanteuse dans le groupe *Les Martine's mother*.

Conditions techniques et financières

Ce spectacle peut être présenté selon deux modalités possibles :

– Soit sous forme de séances scolaires sur le lieu de la représentation de la commune accueillant le spectacle.

– Soit sous forme de partenariat avec l'établissement scolaire. Ainsi nous souhaiterions établir un lien fort avec l'établissement qui sera partenaire du projet par une résidence de création au sein même de l'établissement scolaire, ce qui permettra aux élèves de venir croiser le travail artistique d'une façon plus aisée. Pour ce faire, nous demandons le minimum pour un accueil dans de bonnes conditions :

– Mise à disposition d'une salle de l'établissement pour les répétitions et les rencontres prévues avec l'équipe artistique + jauge pouvant contenir au moins 100 personnes. Cette salle devra également être équipée de prises de courant pour le branchement de la guitare électrique.

✓ Prix de vente du spectacle : **2600 €**

✓ Frais de déplacements et repas pris en charge par l'établissement au-delà de 50 km d'Avignon.

Pour toute demande de devis et concernant les modalités de résidence, veuillez vous adresser directement à Stephen Pisani au 06.62.15.44.97 ou par mail sur l'adresse de la compagnie resonances@live.fr.

La compagnie

*Résonance(s) Théâtre
est une jeune
compagnie fondée en
2011 sous l'impulsion
de Stephen Pisani.*

*Elle a pour objectif la
défense d'une
exigence artistique
forte alliée à une
volonté de faire
découvrir ou
redécouvrir de grands
textes classiques ou
contemporains.*

*Elle a également pour
vocation de faire
partager la pratique
théâtrale au plus
grand nombre, en
particulier ceux qui y
ont le moins accès.*

Notre partenaire : Le théâtre *Isle 80*

Nouveau lieu permanent, le théâtre *Isle 80* a ouvert ses portes en Février 2009

Isle 80, c'est un lieu vivant avec des ateliers, des répétitions ouvertes, des moments de rencontres: lectures sur des univers d'écritures, des débats, des veillées de contes, des spectacles se prolongeant avec la possibilité de continuer ... autour d'un verre.

C'est aussi un lieu de brassage, permettant à des artistes de montrer leur travail, invitant des compagnies, des artistes que nous avons croisés.

Il y a du théâtre pour tous, celui qui dit les choses du monde, parle de l'intérieur, s'engage. Il y a de la musique qui donne des frissons et de la joie. Il y a du public composé de gens d'ici et aussi d'ailleurs, de touristes et d'étrangers, d'enfants et de parents... pour nous dire si ça va, pour penser, pour rire, et pleurer, s'étonner avec nous, et s'émerveiller du peu de choses que l'on est.

Résonance(s) Théâtre

**18, place des 3 Pilats
84 000 AVIGNON**

Tél : 06.62.15.44.97

Mail : resonances@live.fr

Site internet :

<http://resonancestheatre.wordpress.com>