

LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

*Propositions d'ateliers
de la Seconde à la Terminale*

Andromaque
De Jean Racine
Mise en scène d'Élodie Ségui
Atelier de création *L'Organisation*

THÉÂTRE DE
LA MANUFACTURE
CDN NANCY
LORRAINE

Direction
Julia Vidit

theatre-manufacture.fr

GrandEst

GrandNancy Nancy

Pré-requis

Andromaque est une création.

La création d'un spectacle consiste en différentes étapes où l'équipe artistique et technique cherche, fouille, tente des choses pour être au plus près des idées et des intentions de la metteuse en scène. C'est un travail collectif qui se fait sur la durée et par de nombreuses répétitions.

La plupart du temps, l'équipe qui crée un spectacle effectue des résidences d'artistes dans différents théâtres afin de bénéficier d'un lieu où travailler, d'aides financières, techniques et humaines.

Il s'agit tout simplement d'un spectacle neuf. Le spectacle est considéré comme créé lorsqu'il est joué pour la première fois sur scène devant un public. Ce sera le cas pour *Andromaque* le 15 novembre 2022 sur la scène du Théâtre de la Manufacture.

Table des matières

EXERCICES

La parole aux absents !	p 3
Explorer le burlesque	p 5
Tableaux vivants	p 11
Confidences pour confidences	p 13
Apprentis scénographes	p 14

EXERCICE 1

LA PAROLE AUX ABSENTS !

Par groupes de 2-3 élèves

Durée indicative : 1h

L'œuvre se structure autour de 8 personnages : Andromaque, Pyrrhus, Oreste, Hermione, Pylade, Cléone, Céphise, Phoenix. Il est également question d'autres personnages, mais qui en sont absents : Hector et Astyanax notamment.

Dans ce premier exercice, il serait intéressant de donner la parole à Astyanax !

Qui est Astyanax ?

Astyanax est un personnage clé de l'histoire. Il est le fils d'Hector et d'Andromaque. L'intrigue de la pièce de Racine tourne principalement autour du dilemme d'Andromaque : rester fidèle à son époux ou sauver son fils ?

Au début de la pièce, on comprend qu'Andromaque est liée à un infanticide. Pour sauver Astyanax, Andromaque aurait accepté qu'un autre enfant soit sacrifié.

À l'acte I, on apprend également qu'Oreste, fils du roi Agamemnon et ambassadeur des Grecs, vient chercher Astyanax pour le livrer aux Grecs et le faire exécuter. Pyrrhus, amoureux d'Andromaque, sa captive, refuse qu'Astyanax quitte la cour et propose à Andromaque une alliance : il protégera son fils si elle accepte de l'épouser. Dans un premier temps, Andromaque refuse et, par vengeance, Pyrrhus décide d'épouser Hermione - elle l'aime et lui est destinée de longue date - et de livrer Astyanax aux Grecs (fin de l'Acte II). Andromaque, pour rester fidèle à son époux, serait prête à abandonner son fils. Ce n'est que dans un second temps, à l'acte IV, qu'Andromaque se résout à épouser Pyrrhus pour sauver son fils, quitte à se suicider ensuite.

À la fin de la pièce, Andromaque et Astyanax sont les seuls à s'en sortir indemnes.

 Selon la plupart des sources mythologiques, le fils d'Hector a été jeté du haut des remparts de Troie par Ulysse, au moment de la chute de la ville. Dans cette version, Pyrrhus n'a aucun moyen de pression sur celle qu'il l'aime, d'où l'invention de Racine qui rend la résistance d'Andromaque impossible.

Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Ashtyanax, par groupe de 2-3 élèves, imaginez ce qu'il dirait s'il était présent dans la pièce.

La situation est la suivante : on est à la fin de l'acte II, Ashtyanax apprend qu'il va être livré aux Grecs. Il pleure car il a aucun pouvoir pour intervenir et faire entendre sa voix. Des enfants jouant dans la cour le surprennent et lui demandent les raisons de ses pleurs.

Première étape :

Après la lecture de la pièce, imaginez/écrivez ce qu'Ashtyanax pourrait dire à ces enfants.

Faites intervenir des ressentis, des questionnements, des plaintes, des incompréhensions, en lien avec le dilemme d'Andromaque et les décisions politiques de Pyrrhus.

Deuxième étape :

Mettez en voix et en espace devant la classe les souffrances et les inquiétudes de l'enfant.

EXERCICE 2

EXPLORER LE BURLESQUE

Par groupe de 3-4 élèves

Durée indicative : 1h15

Andromaque est une pièce tragique. La metteuse en scène, Élodie Ségui, tente de la pousser à la limite du burlesque. Et si on la poussait vraiment jusqu'à ce point de rupture ?

À partir des ressources ci-dessous et du monologue d'Hermione, imaginer une scène digne d'un film de Buster Keaton !

RESSOURCE A

*Ce disant, il mit bas son grand habit, et se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing, et quelque peu parsemé de fleurs de lys toutes presque effacées. Il sortit ainsi en beau savon, mit **son froc** en écharpe, et de son bâton de la croix donna brusquement sur les ennemis qui sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos vendangeaient. Car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes à l'entrée des murs ; les tambourineurs **avaient défoncé** leurs tambourins d'un côté, pour les emplir de raisins ; les trompettes étaient chargées de moussines ; chacun était dérayé.*

*Il choqua donc si raidement sur eux, sans dire gare, **qu'il les renversait comme porcs**, frappant à tors et à travers, à la vieille escrime. Aux uns il **escarbouillait la cervelle**, aux autres rompait bras et jambes, aux autres disloquait les spondyles du col, aux autres **démolissait les reins, aplatissait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents en gueule, abattait les omoplates, meurtrissait les jambes, décrochait les hanches, déboîtait les bras...***

Rabelais, *Gargantua*, 1534

INDICE : regardez le vocabulaire utilisé, il s'agit d'une des caractéristiques du burlesque.

RESSOURCE B

Extrait: *Le gendarme se marie*, Jean Girault, 1968

<https://www.youtube.com/watch?v=hdBujrrrUOU>

Regardez bien l'extrait, qu'est-ce qui en ressort ?

RESSOURCE C

Les Aventures de Tintin, « Les mésaventures du Capitaine Haddock », Hergé

INDICE : gags!

RESSOURCE D - BUSTER KEATON

Extrait: *Steamboat Bill Jr.*, Buster Keaton & Charles Resner, 1928

<https://www.youtube.com/watch?v=a2elQy8OurA&t=110s>

Quelques images célèbres de la carrière de Buster Keaton.

Regardez bien ces éléments et voyez les ressemblances avec les précédentes ressources !

(...)

Il fut appelé Buster, répéta-t-il toute sa vie, parce qu'à l'âge de six mois il était tombé du haut d'un escalier sans se faire le moindre mal ("buster" désigne un saut périlleux en argot de cirque). Avec ses parents il forma "Les Trois Keaton", et à chaque représentation se faisait piétiner, jeter par terre, ou servait de punching-ball. Revêtu de la même perruque grotesque que son père (et des mêmes favoris), du même costume (avec gilet et guêtres blanches), il était soumis à un traitement si violent que plus d'une fois les Keaton eurent maille à partir avec les autorités incapables de croire que tout cela n'était que comédie. Un gag typique le montrait recevant un grand coup de balai en pleine figure; il demeurait impassible durant quelques secondes avant de crier : "Aie!". C'est à cette dure école qu'il apprit l'importance du rythme dans le comique, l'endurance physique et surtout la nécessité de "geler" toute manifestation d'émotion.

(...)

Les films de Keaton sont caractérisés par l'énergie qui anime son personnage; tout ce que les autres expriment par des mimiques devient chez Keaton l'occasion de longs ballets acrobatiques, qu'il exécute lui-même, en plans longs et sans coupure aucune. Il n'y eut aucun trucage dans la scène du "Mécano de la General" (The General, 1926) où il libère la voie d'un madrier posé à travers, ou dans le saut du haut du navire dans "La Croisière du Navigator" (The Navigator, 1924) dont Keaton répéta toute sa vie qu'il s'agissait de son oeuvre préférée.

(...)

Toutefois, c'est sa personnalité à la fois tragique et comique qui fait de lui le plus fascinant des grands comédiens du muet. L'intrigue de ses films tourne presque toujours autour du même sujet : la lutte nécessaire pour surmonter une violente réaction de rejet, de la part d'un père brutal ou d'une jeune fille indifférente. Par sa seule obstination et son courage qui tient de l'inconscience (l'idée du danger ne semble jamais l'effleurer), Buster parvient à se faire accepter. Dans la lutte tenace qui l'oppose aux forces malveillantes, il entreprend sans jamais faillir de rétablir l'ordre naturel des choses, sans se départir de son masque impassible. Il a un talent inquiétant pour détourner les objets à ses propres fins : il transforme une chaudière en chambre à coucher dans "La croisière du Navigator", conduit un cheval par téléphone dans "Frigo déménageur" (Cops, 1922) et improvise un costume d'amiante pour éviter d'être brûlé vif dans "Malec chez les Indiens".

BUSTER KEATON, GENIE DU BURLESQUE DU CINEMA MUET,

Première étape :

Lisez l'extrait d'*Andromaque* ci-dessous.

Deuxième étape :

Dans cette scène, imaginez Hermione en train de se maquiller et de se recoiffer. D'un coup, ses émotions prennent le dessus, mais elle ne s'arrête pas pour autant de faire ce qu'elle fait.

Imaginez la manière dont ces gestes quotidiens deviennent tout à coup exagérés, comiques, burlesques quand ce sont des émotions négatives qui s'expriment à travers eux.

Troisième étape :

Jouez cette scène devant la classe. L'utilisation des accessoires va devenir importante pour introduire des gags : une brosse à cheveux, du maquillage, un miroir, une chaise, un élastique, une perruque, etc.

Acte V, scène 1

HERMIONE, seule.

Où suis-je ? Qu'ai-je fait ? Que dois-je faire encore ?

Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ?

Errante, et sans dessein, je cours dans ce palais.

Ah ! ne puis-je savoir si j'aime, ou si je hais ?

Le cruel ! de quel œil il m'a congédiée !

Sans pitié, sans douleur, au moins étudiée.

L'ai-je vu se troubler et plaindre un moment ?

En ai-je pu tirer un seul gémissement ?

Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes,

Semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes ?

Et je le plains encore ? Et pour comble d'ennui,

Mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui ?

Je tremble au seul penser du coup qui le menace ?

Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce ?

Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux :

Qu'il périsse ! Aussi bien il ne vit plus pour nous.

*Le perfide triomphe, et se rit de ma rage :
Il pense voir en pleurs dissiper cet orage ;
Il croit que toujours faible et d'un cœur incertain,
Je parerai d'un bras les coups de l'autre main.
Il juge encor de moi par mes bontés passées.
Mais plutôt le perfide a bien d'autres pensées.
Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas
Si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas.
Il me laisse, l'ingrat ! cet embarras funeste.
Non, non encore un coup : laissons agir Oreste.
Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir,
Et puisqu'il m'a forcée enfin à le vouloir.
À le vouloir ? Hé quoi ? C'est donc moi qui l'ordonne ?
Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione ?
Ce prince, dont mon cœur se faisait autrefois
Avec tant de plaisir redire les exploits,
À qui même en secret je m'étais destinée
Avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée,
Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'États,
Que pour venir si loin préparer son trépas ?
L'assassiner, le perdre ? Ah ! devant qu'il expire...*

À NOTER

La série de péripéties présente une forme de comique sous-jacent à la tragédie. Chacun tente de cacher sa faiblesse sous un déguisement avantageux, ce qui l'amène à prendre des décisions qu'il n'assume pas.

Ce besoin qu'ont les personnages de simuler la force et l'héroïsme, alors que leur faiblesse est évidente aux yeux de tous, crée une distance ironique et railleuse chez le spectateur.

EXERCICE 3

TABLEAUX VIVANTS

Par groupe de 3-4 élèves

Durée indicative: 1h10

Vous trouverez quelques tableaux ci-dessous, en lien avec la pièce.

Andromaque et Pyrrhus

Pierre-Narcisse Guérin, H.130 ; L.174,
Collections des musées de France (Joconde)

*La douleur et les regrets d'Andromaque
sur le corps d'Hector*

Jacques-Louis David, 1783, 2,75 m x 2,03 m,
Musée du Louvre

Oreste annonçant à Hermione la mort de Pyrrhus

Pierre-Narcisse Guérin, H.129,5 ; L.160,5,
Musée des beaux-arts de Caen

Première étape :

Après avoir tiré un tableau au sort, démarrez une scène à partir de la pose des personnages. Imaginez ce qu'ils pourraient bien se dire.

Il faut aborder les thèmes suivants :

la folie amoureuse (les héros aiment ceux qu'ils ne peuvent avoir)
et *le fatum* (le destin qui pèse sur les personnages).

ATTENTION !

Veillez au nombre de personnages dans le tableau choisi

Deuxième étape :

Pour accompagner ces scènes, intégrez des musiques de votre choix qui abordent les questions de l'amour, de la rupture ou encore de la souffrance, pour que cela semble cohérent avec le contexte de l'œuvre.

Si vous n'avez pas d'idées de musique, ci-dessous 2 exemples s'offrent à vous :

- Lydia Képinski, *Andromaque*, 2016,
<https://www.youtube.com/watch?v=nvBZEuaGFYQ>
- Bleu Couard (Scénique Ta Pièce), *Andromaque*, 2020,
<https://www.youtube.com/watch?v=ms4IIenvWaU>

EXERCICE 4

CONFIDENCES POUR CONFIDENCES

Par groupe de 4 élèves

Durée indicative: 45 minutes

Les 4 confidents de l'œuvre se réunissent pour prendre le thé à la fin de la journée : Pylade (ami fidèle d'Oreste), Cléone (confidente d'Hermione), Céphise (confidente d'Andromaque) et Phoenix (gouverneur d'Achille puis de Pyrrhus). Ils parlent de leurs maîtres et des choix qu'ils font.

Par groupe de 4, imaginez comment ces 4 confidents pourraient caractériser leurs maîtres, les attaquer ou les défendre. Pour cela, il faut s'appuyer sur deux enjeux : l'enjeu politique et amoureux.

Exemples (à utiliser ou desquels s'inspirer) :

- Cléone reproche à Phoenix le mauvais comportement de son maître ;
- Pylade se plaint de son maître car celui-ci oublie son devoir politique (ramener Astyanax aux Grecs) par amour pour Hermione ;
- Céphise implore Cléone de raisonner sa maîtresse ;
- Phoenix implore Céphise de raisonner sa maîtresse pour qu'elle accepte de se marier avec Pyrrhus ;
- Etc.

EXERCICE 5

APPRENTIS SCÉNOGRAPHES

Par groupe de 4-5 élèves

Durée indicative : 1h15

Vous incarnez les membres d'une équipe artistique : vous devenez scénographes, costumiers et techniciens le temps d'une création.

Première étape :

Créez 4 équipes : scénographes, costumiers, techniciens sons et techniciens lumières.

Deuxième étape :

Lisez la note d'intention de la metteuse en scène, Élodie Ségui.

UNE POETIQUE DES RUINES

Je fais des spectacles au bord de la catastrophe. Je construis au plateau des mécanismes à fabriquer du chaos. Dans cette traversée du désastre qu'est la représentation, je demande aux acteurs de tenter une danse sur sol sismique. Ici, je place les protagonistes d'Andromaque dans une scénographie instable où la destruction est à l'œuvre. Le palais est un personnage à part entière. Un conglomérat de placoplâtres, de toiles peintes, de plaque de bois, de glaise, de cendre, de végétaux, de moisissures, de métaux créera un espace vivant troublé par d'incessantes perturbations.

Le décor rentrera en collision avec les acteurs.

ANDROMAQUE//TRAGÉDIE

J'ai un vif désir de venir chahuter la rigidité et le hiératisme attachés à la représentation commune de la tragédie. L'énormité du chaos plastique que je souhaite mettre en scène pousse le tragique à la frontière du burlesque.

*Cela ne m'intéresse pas de savoir si Andromaque est une « veuve noire » qui rend un culte morbide au passé et dévore l'avenir ou une épouse fidèle émérite.
Cela ne m'intéresse pas de raconter la tragédie des héritiers de la deuxième génération*

après la guerre de Troie. Ce qui m'intéresse, c'est notre grande solitude, divisés que nous sommes entre nos instincts et le langage. Ce qui m'intéresse c'est de m'emparer de cette langue comme d'une matière en mouvement et dans un geste que j'espère cathartique, de rendre palpable la tension des désirs débarrassés de la musicalité du pathos et d'une problématique psychologique.

J'aimerais entendre comment sonnent les vers quand l'acteur ne doit pas se charger de façon factice d'une situation injouable mais quand les sens sont convoqués au présent, dans la réception d'évènements plastiques et concret au plateau. Alors que le décor s'effondre, les personnages, pour ne pas tomber, ne lâcheront pas des yeux l'être aimé qui ne cesse de s'échapper. L'amour guide cette langue impérieuse, formelle, stylistique dont je souhaite préserver la place centrale. « L'alexandrin, ici, n'est pas une gêne, il est l'instrument même de la cruauté » écrit Vitez au sujet des tragédies de Racine. Je le crois aussi mais il faut tenter quelque chose d'expérimental si on veut monter Racine, aujourd'hui. Il faut risquer quelque chose. Il faut ouvrir le ventre de la bête. Aller fouiller dans les entrailles.

L'AMOUR, un poison violent

Je mène depuis 2016 une recherche sur la passion amoureuse à travers, notamment, deux créations « Le Songe d'une nuit d'été » de Shakespeare et « Philtres d'amours ». La passion est un état de manque permanent. Ça ressemble à de la toxicomanie, sauf qu'avec la toxicomanie lorsqu'on a la substance, pendant quelque temps, on ne souffre plus, on ne ressent plus le manque. Avec Eros même quand on a la substance on souffre encore, on ressent encore le manque. J'aime Andromaque car ce n'est pas un face à face amoureux. Ils sont quatre. Quatre à souffrir d'un manque total, abyssal. Les personnages sont en présence les uns des autres et ce qui est le plus visible c'est le manque. Aucun ne jouira de l'amour qu'on lui porte. C'est de l'amour en vain. C'est de l'amour qui crée du vide, donnant l'impression que le vide mange l'espace. Le monde palpable est dévoré de manque. Tout manque alors : la nuit, la fête, les flambeaux et les caresses. Ce sentiment permanent de manque est intrinsèque à notre humanité. Or, c'est ce manque qui crée du langage. C'est ainsi que je veux aborder la langue de Racine, comme une substance afin de combler un manque.

Élodie SÉGUI

Troisième étape :

Proposez un nouveau projet de scénographie (décor, costumes, son/lumière), à l'aide des photographies de répétition p.16 et d'autres ressources qui vous semblent pertinentes.

Quatrième étape :

Chaque équipe doit présenter son projet à l'oral, en justifiant tous ses choix, comme si elle présentait son projet à la metteuse en scène.

