

DOSSIER

ENSEIGNANT

ANTIGONES

Mise en scène :

Nathalie Nauzes

Spectacle programmé par Scènes du Golfe, le jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020

A La Lucarne à Arradon

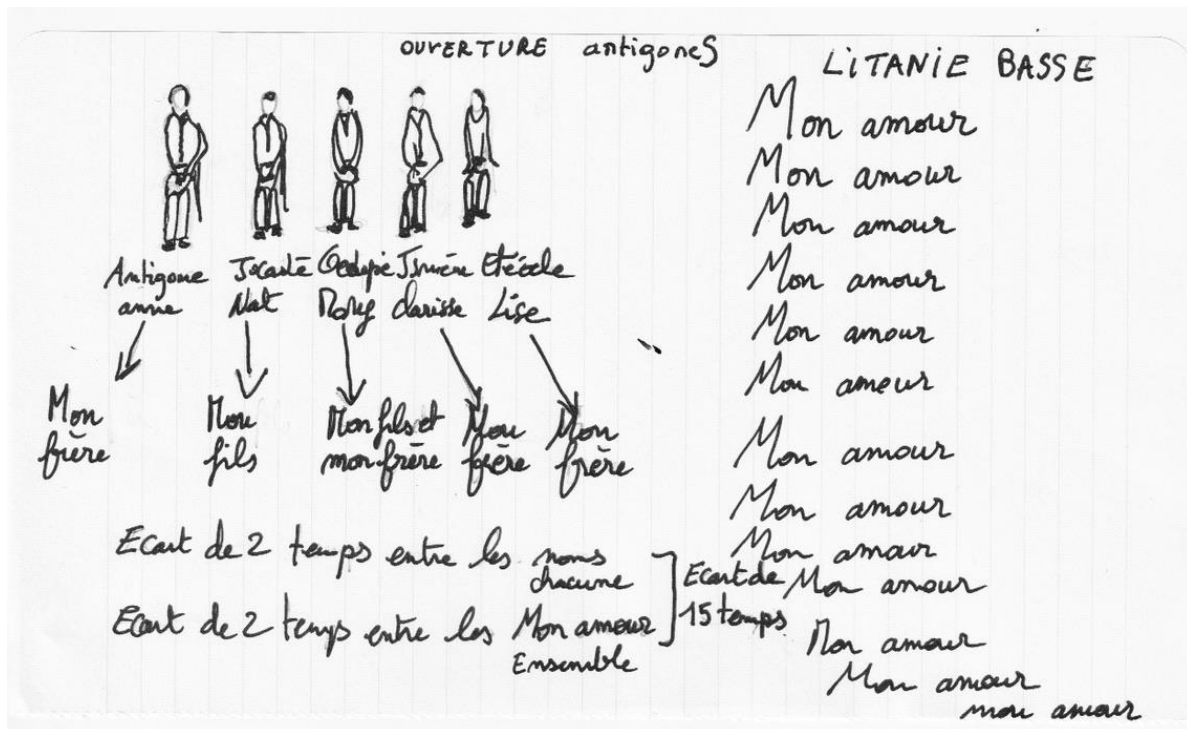
PREAMBULE

Lorsqu'elle a 15 ans, la metteuse en scène Nathalie Nauzes lit pour la première fois Antigone de Anouilh. Elle en sort bouleversée et changée pour toujours. Le monde s'ouvre à elle : elle veut faire du théâtre. Elle découvre ensuite d'autres Antigone. Celles de Sophocle, Brecht, Cocteau puis, beaucoup plus tard, celle en prose d'Henry Bauchau et le livre de George Steiner Les Antigones.

Inspirée tout particulièrement par ces deux dernières versions, elle porte aujourd'hui au plateau les impressions profondes laissées par ces textes. Puisant chez Bauchau à la fois des chapitres entiers mais aussi certaines phrases isolées, parfois de simples mots, elle entraîne avec elle 6 comédiennes à jouer tous les personnages de la pièce, qu'ils soient féminins ou masculins.

Sur scène, des voilages définissent des chambres rouge, bleue et jaune pour l'amour, l'enfance et la mort. « Je vois mes Antigones remonter les marches du palais à toute volée entre nuit et aurore. Elles viennent d'enterrer leur frère, leur amour... »

Note d'intention de Nathalie Nauzes

Extrait du dossier de création du spectacle Antigones

Antigone

Première lecture de cette pièce à 15 ans,

Celle d'Anouilh est la première qui me touche au cœur, changée pour toujours...

Le monde s'ouvre avec Antigone, je veux faire du théâtre

Puis je découvre d'autres Antigone, de Sophocle, de Brecht, de Cocteau, puis celle beaucoup plus tard, en prose de Bauchau et le livre de George Steiner Les Antigones.

Aujourd'hui il y a antigones que je veux écrire pour le plateau à côté de H. Bauchau, de George Steiner. Parce que son Antigone est du domaine du rêve quand je pose le livre, et que pour glisser sur le plateau, j'ai besoin des impressions que me laisse la lecture d'un texte. Je veux travailler sur des fragments, comme à partir des membres disjoints des frères d'Antigone, Étéocle et Polynice, leurs membres, leurs corps méconnaissables.

Puiser chez Bauchau des chapitres entiers, des phrases seules qui constituent Antigone, un mot ou plusieurs et à partir de là construire des scènes presque totalement muettes parfois, ou la répétition d'un mot fragment peut devenir incantation, jusqu'à l'extase, sa fin.

L'histoire sera racontée par des comédiennes qui joueront les personnages féminins et masculins, un même personnage peut être interprété par plusieurs comédiennes dans des scènes différentes.

J'ai souvent pensé Hémon comme une femme, Antigone comme un homme, je trouve qu'ils se ressemblent.

Il est un jardin les feuilles sont de rosée je n'écrase pas les petites bêtes ni la nuit étoilée, je vois mes Antigones remonter les marches du palais à toute volée entre nuit et aurore, elles viennent d'enterrer leur frère, leur amour, celui par qui la mort arrive, celui qui délivre de la vie, délivre de l'amour.

Antigone dit qu'elle aime tant la vie, se serait-elle trompée ?

Elle a tant marché sur les routes à côté de son père fou, l'aveugle Œdipe, peut-être est-ce assez.

Lorsque je vois une Antigone dans la rue, je lui fais signe.

Certaines n'aiment pas qu'on les reconnaisse et s'enfuient en prenant le métro, vont sous terre.

Certaines ont 20 ans et font du cinéma, hissent des pancartes avec écrit dessus Droits pour les forêts et les rivières.

Certaines ont 30 ans et vont au bout du monde danser la salsa, s'amuse de complexe d'Œdipe.

Certaines ont 50 ans, 70 ans et dorment sur des bancs, vont se laver à l'aube dans des bistros.

Les Antigones sont du côté des Indiens et prennent quelques boutons de Peyotl pour une transe avec les esprits, la transe des petites Antigones.

Il y aura des chambres, les chambres fantômes.

Les chambres de, l'amour, de l'enfance, de la mort. La plus grande chambre contient la moyenne qui contient la plus petite. Selon la lumière on peut les voir toutes ou une par une. Les chambres sont séparées par des voiles de couleurs, voiles sur perches. Ce qui se passe dans une chambre, peut être raconté dans une autre chambre. Jocaste fait l'amour avec Oedipe dans la chambre rouge et dans la chambre bleue Ismène raconte à Antigone lorsque Jocaste est partie seule dans la montagne alors qu'elle attend l'enfant (elle ne sait pas qu'elle attend des jumeaux). Dans ce cas, le temps dans la chambre bleue n'est pas le même que dans la chambre rouge...

Georges Steiner écrit dans Les Antigones « Le langage de Créon est celui de la temporalité, Antigone celui de l'éternité ».

J'aimerais que l'on voit les murs du théâtre et juste ce dont nous avons besoin, des rideaux, des filles garçons qui s'endorment. Je vois clairement Oedipe marcher dans le noir. Certains morts ne peuvent s'absenter tout à fait. (...)

LE PROJET

Antigone, l'histoire d'une jeune femme qui, pour avoir enterré son frère, dit NON à une conception trop aigüe de la loi, au despotisme, à la compromission.

Pour Nathalie Nauzes, le monde s'ouvre avec Antigone, et avec sa jeunesse implacable naît aussi le désir de théâtre. Il s'agit ici d'écrire à son tour au plateau son antigoneS à côté de toutes celles lues, notamment le roman d'Henry Bauchau et l'essai de George Steiner, et à partir aussi d'impressions laissées par la lecture des textes. L'histoire est racontée ici exclusivement par des comédiennes.

Antigone est du domaine du rêve. Visions intimes, fragmentaires et anarchiques de chambres d'enfance, d'amour et de mort... Nul doute que ces Antigones-là seront du côté des Indiens et qu'elles prennent quelques boutons de Peyotl pour une transe avec les esprits.

Une création en forme de salut poétique adressé à toutes les Antigones d'aujourd'hui.

Comme un cri, un appel à rester éveillé.e.s, à réclamer de la liberté.

QUAD ET CIE

Création de la compagnie en 2004

2020 / 2021 : En chantier, la création de antigoneS

2018 : Mal vu Mal dit de Samuel Beckett au TNT

2017 : Mise en scène de Acte de Lars Norén (Théâtre Garonne – Scène Européenne)

2015 : Direction de « Souriez s'il vous plaît » de Jean Rhys (Cave Poésie)

Mise en scène de Le temps est notre demeure de Lars Norén (Théâtre Sorano - Théâtre Garonne, scène Européenne, TNT)

2013 : Mise en scène de Purgatory un Nô Irlandais de W.B.Yeats (Théâtre Le Hangar)

2012 : Direction d'une Lecture de nouvelles de Virginia Woolf et d'Yves Bonnefoy au Lieu d'art Contemporain à Sigean en Août 2010

2010 : Mise en scène de Démons de Lars Norén (Théâtre National de Toulouse)

2009 : Mise en scène de Démons de Lars Norén (Création au Théâtre de la MJC Roguet)

Au confort des étranges, avec Ombres Blanches

Direction d'une Lecture de nouvelles de Virginia Woolf et d'Yves Bonnefoy

2006/2007 : Quad & Cie travaille au Théâtre le Hangar le temps de mettre en place une première programmation théâtrale et musicale, d'enseigner le théâtre et de proposer des stages dans le cadre de la formation intensive proposée dans ce lieu.

Adaptation théâtrale des scènes à table du film Cris et chuchotements d'Ingmar Bergman

Prose et peinture au théâtre : Virginia Woolf et Léon Spilliaert

Adaptation théâtrale d'une nouvelle de Virginia Woolf 3 Tableaux accompagnée du tableau de Spilliaert Rafale

Travail réalisé avec de jeunes comédiens qui a donné lieu à une représentation unique au théâtre du Hangar

2005 : Cycle de lectures à la librairie Ombres Blanches / Poèmes et histoires du poète Yves Bonnefoy

Autres foirades de Samuel Beckett / Histoires de William Wordsworth

2004 : Adaptation pour la scène et lumière de Trio du Fantôme / Que nuages/Nuit et rêves

Pièce pour la télévision de Samuel Beckett / Théâtre le Hangar Toulouse

LE MYTHE D'ANTIGONE

Issue de l'union maudite, parce qu'incestueuse, d'Œdipe et de Jocaste, elle porte bien son nom (du grec Antigônê), celle que sa piété familiale condamnera à une mort atroce sans époux ni descendance, au terme d'une courte vie toute de malheur, d'errance et de dérélition. Être intermédiaire, déraciné, abandonné de tous, être mort-vivant, c'est-à-dire aussi bien ni mort ni vivant, telle se présente Antigone, et d'abord au cours de son existence même : c'est elle, en effet, qui accompagne son père à Colone lorsque celui-ci, ayant découvert sa faute, se bannit lui-même de Thèbes après s'être crevé les yeux et décide de mendier son pain au hasard des chemins (Sophocle, Œdipe à Colone). Puis, après la mort d'Œdipe, elle regagne Thèbes, où elle vit avec sa sœur Ismène, mais c'est pour affronter de plus terribles malheurs encore. Dans la guerre des Sept Chefs, ses deux frères, Étéocle et Polynice, se trouvent le premier dans le camp thébain, le second dans l'armée adverse. Tous deux en viennent à s'affronter lors des combats livrés devant la ville et meurent de la main l'un de l'autre. Créon, le roi de Thèbes, ordonne des funérailles solennelles pour Étéocle mais interdit qu'on ensevelisse son autre neveu. Antigone refuse de se soumettre. Ce refus constitue le thème de la tragédie qui porte son nom. Pour sa désobéissance, Antigone est condamnée par Créon, et enfermée vivante dans le tombeau des Labdacides, dont elle descendait, symbole de son être profond :

Source Universalis

Antigone prise sur le fait et arrêtée par les gardes.

QUELQUES UNS DES LIVRES ECRITS SUR ANTIGONE

441 av notre ère : Sophocle écrit la tragédie « *Antigone* »

1637 : *Antigone*, pièce de théâtre de Jean de Rotrou

1922 : *Antigone*, pièce de théâtre de Jean Cocteau

1944 : *Antigone*, pièce de théâtre de Jean Anouilh

1948 : *Antigone*, pièce de théâtre de Bertolt Brecht

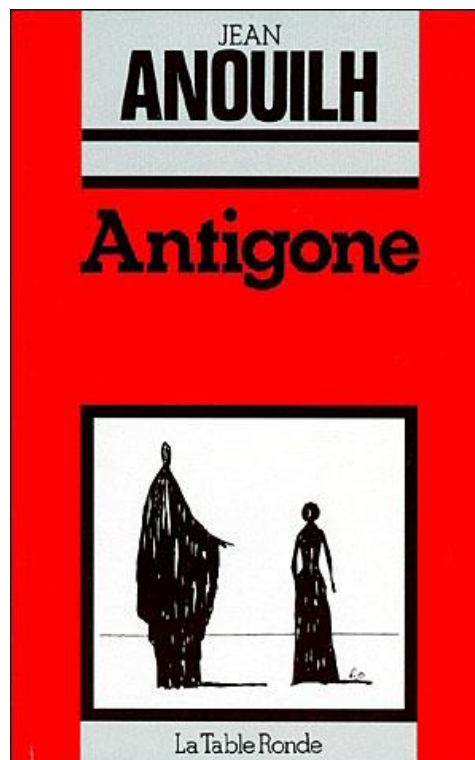
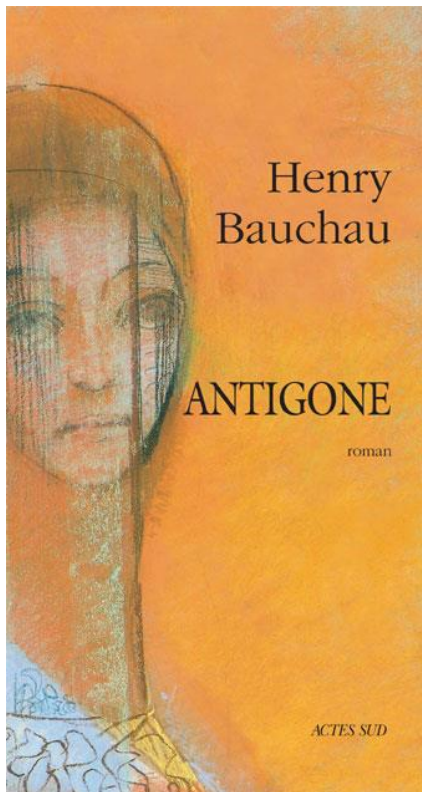
1997 : *Antigone*, roman¹² de Henry Bauchau

2004 : *Antigone voilée*, pièce de théâtre de François Ost

2013 : *Le Quatrième Mur*, roman de Sorj Chalandon racontant la mise en scène d'Antigone au Liban pendant la guerre civile avec des personnages issus des groupes d'opposants politiques.

2019 : *Antigone à Molenbeek*, roman paru en néerlandais et traduit en français, de Stefan Hertmans, racontant la recherche par Nouria du corps de son frère djihadiste.

2019 : *Antigone*, la guerre civile est terminée, Créon est vainqueur, les frères d'Antigone sont vivants et Antigone à la connaissance d'un lourd secret. Ici, la pièce de Romain Sardou porte un message sur le droit et la liberté des femmes au XXIe siècle encore fragile.

ET AU CINEMA OU EN MUSIQUE...

1961 : *Antigone*, film de Yórgos Tzavéllas avec Irène Papas dans le rôle-titre

1970 : *Les Cannibales* de Liliana Cavani

1973 : *Aminata* de Claude Vermorel

1991 : *Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht*

1948 : (*Suhrkamp Verlag*) (*Antigone*), film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ;

2019 : *Antigone* de Sophie Deraspe.

Antigone a également fait l'objet d'une composition musicale.

1894 : musique de scène de Camille Saint-Saëns pour la pièce de Sophocle, adaptée par Paul Meurice et Auguste Vacquerie, représentation au Théâtre des Arènes à Béziers en 1921.

LE ROMAN D'HENRY BAUCHAU

Henry Bauchau est un poète, romancier, dramaturge et psychanalyste belge, de langue française.

Il naît dans une famille de la haute bourgeoisie belge. Sa petite enfance est marquée par l'invasion allemande et l'incendie de la maison de ses grands-parents maternels à Louvain par les soldats germaniques. Le romancier évoquera ce drame dans "L'Incendie Sainpierre". Il fait des études de lettres à la Faculté Saint-Louis, puis de droit à l'université de Louvain. Il est séduit par les idées pacifistes dans les années vingt et trente, il écrit des articles en particulier dans "Cité chrétienne".

Avant d'être mobilisé en 1939, il exerce des activités dans le journalisme et milite dans des mouvements de jeunesse chrétienne. Durant ces années de guerre il a nourri une passion partagée avec une femme mariée comme lui à quelqu'un d'autre. Pendant la guerre, de juillet 1940 à juin 1943, il sera responsable du Service des volontaires du travail pour la Wallonie (SVTW), avant de rejoindre un mouvement de Résistance armée. Son action dans le cadre du SVTW sera jugée négativement par un tribunal militaire, à la libération. Déçu, il s'éloignera de son pays et vivra en Suisse et en France. De 1947 à 1951, Bauchau entreprend une psychanalyse auprès de l'épouse du poète Pierre Jean Jouve. Cette analyse marquera profondément sa pensée.

C'est en 1958 qu'il publie son premier recueil de poèmes, "Géologie", qui obtient le prix Max Jacob. En 1960, Ariane Mnouchkine monte sa pièce "Gengis Khan" aux Arènes de Lutèce. Entre-temps, il voyage et sa vie se partage entre la France, la Suisse et la Belgique ; entre l'enseignement, la psychanalyse (à Paris, avec Conrad Stein) et l'écriture ; entre succès et difficultés financières. "Essai sur la vie de Mao Zedong" lui demande huit ans de travail et est publié en 1982.

Enfin, il commence son cycle mythologique et donne successivement "Œdipe sur la route" (1990), "Diotime et les lions" (1991) et "[Antigone](#)" (1997). Parallèlement, la publication de son "Journal" (1989-1997) éclaire la création, permet de comprendre l'importance que représentent pour l'écrivain la poésie, les rêves, l'inconscient et l'écriture.

Source Babelio

Dans l'œuvre de Henry Bauchau, les grands mythes occupent une place considérable. Oedipe et Antigone en constituent des figures essentielles. Lumineuse, intrépide, féminine, l'Antigone d'Henry Bauchau s'inscrit avec force dans l'histoire de la réécriture du mythe. Il fallait sans doute un roman pour incarner les passions de la jeune mendicante qui, après avoir suivi son père, le roi aveugle Œdipe, des années durant, prend contre toute prudence le chemin de Thèbes avec l'espoir d'empêcher la guerre entre les fils de Jocaste, ses deux frères tant aimés. Commence alors pour elle une suite d'épreuves, de doutes, de joies et de déchirements.

MENTIONS OBLIGATOIRES

À partir du roman Antigone d'Henry Bauchau

Nathalie Nauzes pour l'adaptation pour le plateau et écriture de scènes muettes ou presque

Distribution en cours Nathalie Andrès, Anne Violet, Derya Aydin, Lise Avignon, Clarisse Grandsire, Lili Payre

Écriture pour le plateau : Nathalie Nauzes

Mise en scène : Nathalie Nauzes

Scénographie : Christophe Bergon

Lumière : Fabien Le Priault

Construction animaux : Rémi Gibier

Visuel / dessin : Orane Gibier-Nauzes

Production Quad et Cie Création au théâtre Garonne 2020/2021. Co-productions et partenaires : Théâtre Garonne – Théâtre Sorano – Le Parvis – Scènes du Golfe, Théâtres de Vannes et Arradon. Partenaires : DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil Départemental de Haute-Garonne.

Plus d'infos

- Interview d'Henry Bauchau (émission 1 sur son enfance)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=qHo0NUnkOyo&feature=emb_logo
- Un jour, un livre, sur Antigone d'Henry Bauchau <https://www.youtube.com/watch?v=QdC3lirF6AA>
- Emission de France Culture avec Henry Bauchau sur son « Antigone »
<https://www.franceculture.fr/emissions/sur-un-tapis-volant/antigone-par-henry-bauchau>

Des pistes de réflexion avec vos élèves :

- La figure d'Antigone
- Les différentes versions d'Antigone
- Antigone dans les Arts plastiques
- La quête d'Antigone reste contemporaine, comme le montre l'écriture au présent de son livre
- Le courage incarné par Antigone
- Comparaison entre Antigone de Sophocle et Antigone d'Anouilh par exemple (nombreux anachronismes chez Anouilh comme les cigarettes, les tartines ou les pantalons longs)
- Chez Bauchau, Antigone est un prélude de l'histoire des Femmes. En quoi est-ce le cas dans son texte ?
- Etude de l'arbre généalogique d'Antigone et des castes dans l'antiquité grecque
- La solitude, le bonheur, l'enfance et le devoir, le mythe d'Œdipe / Faut-il désobéir à la loi lorsqu'elle paraît injuste ?
- Antigone, une tragédie politique
- Les choix de mise en scène, l'adaptation du texte