

2017

2018

Pistes pédagogiques

Œdipe roi

d'après Sophocle et Pier Paolo Pasolini
mise en scène Gilles Pastor

résidence de création

Conseillé à partir de : 1ère

Inspiré par le film de Pasolini, Gilles Pastor entremêle le mythe et les souvenirs pour proposer une interprétation poétique et personnelle du complexe d'Œdipe. Dans un travail qui confronte la vidéo au jeu d'acteurs sur le plateau, il transporte le spectateur non pas à Thèbes mais à Salvador au Brésil, ville où le *candomblé*, religion populaire, permet encore une verticalité des rapports entre les hommes et les dieux.

Théâtre et performance

Mythe antique et autobiographie

→ « Les réécritures » : les avatars du mythe d'Œdipe de Sophocle à Pasolini (Corneille, Gide, Cocteau, Bauchau, Mouawad...)

Affabulazione

de Pier Paolo Pasolini
mise en scène Gilles Pastor

Uniquement en diptyque avec *Œdipe roi*

Conseillé à partir de : 1ère

L'Ombre de Sophocle plane sur l'écriture de ce poème dramatique. Un père fait un rêve, un éclat de vérité le transperce. Jaloux de la petite amie de son fils, il est condamné à voir ce qui, jusque-là, était caché par le voile de la famille, de la réussite sociale et de l'ordre commun des choses. Avec pour théâtre un terrain de football, Gilles Pastor propose des images fortes soutenues par la vidéo-caméra, œil du père qui regarde son fils plein de cet étrange amour.

Théâtre et performance

Mythe antique et autobiographie

→ « Les réécritures » : les avatars du mythe d'Œdipe de Sophocle à Pasolini (Corneille, Gide, Cocteau, Bauchau, Mouawad...)

Ubu roi (ou presque)

de Alfred Jarry
fatrasie collective

répertoire

Conseillé à partir de : 4^e

Le Père Ubu se laisse convaincre par sa femme de massacrer la famille royale de Pologne pour s'emparer du trône. Devenu roi, ce « gros bonhomme » que la Mère Ubu manipulait avec délectation se révèle incontrôlable : captation financière, destruction des contre-pouvoirs, exécutions de masse... Des chansons ponctuent le spectacle, à la façon d'une grinçante comédie musicale.

Théâtre et musique

Représentations du pouvoir

→ « La fiction pour interroger le réel » :

Ubu antihéros, dimension politique de l'œuvre

→ « Vision poétique du monde » : dadaïsme, zutisme, fatrasie et création verbale (Michaux, Luca, Artaud, Tzara...)

→ « Les réécritures » : *Macbeth*

→ Arts plastiques : *L'Alphabet du père Ubu*, les représentations d'Ubu (Jarry, Ernst, Miro, Picasso)

Illusions

de Ivan Viripaev
mise en scène Olivier Maurin

Conseillé à partir de : 2nde

Dans une succession de monologues, quatre jeunes comédiens nous racontent l'histoire de deux couples en fin de vie. Mais l'amour peut-il se raconter ? Peut-il être UNE histoire ? Et si notre condition était de toujours avoir affaire à l'illusion ? Ce vertigineux quatuor amoureux nous fait appréhender, souvent avec humour, les méandres de confidences où les certitudes s'effacent...

Théâtre

L'illusion de l'amour (Marivaux, Musset)

→ Romantisme et réalisme : la passion amoureuse désacralisée (Flaubert, Maupassant)

→ Théâtre et récit : action / narration

Je suis Fassbinder

de Falk Richter

mise en scène Stanislas Nordey et
Falk Richter

Conseillé à partir de : 1ère

Dans une écriture à quatre mains Falk Richter et Stanislas Nordey font l'autopsie de nos sociétés contemporaines par un jeu de va-et-vient troublant entre l'Allemagne des années 70 et l'Europe actuelle. Sur scène, les dialogues, les scènes chorales et les images de *L'Allemagne en automne*, du cinéaste Rainer Werner Fassbinder composent un long poème dramatique qui se joue de l'illusion théâtrale et touche par ses questions brûlantes d'actualité.

Théâtre et performance

Représentations de l'actualité

- Sciences économiques et sociales : théâtre et analyse de la société (la place des femmes, l'extrémisme politique, l'immigration...)
- Philosophie : la figure de l'intellectuel, Fassbinder et la radicalité politique dans les années 70
- Histoire : l'Allemagne des années 70

Le berceau de la langue

La Chanson de Roland

répertoire

Conseillé à partir de : 4^e

C'est l'un des plus anciens textes littéraires de langue française qui nous soient parvenus. Charlemagne, dont les armées ont envahi l'Espagne, retourne en France lorsque son arrière-garde, commandée par Roland, est attaquée. Alerté trop tard par le cor de son neveu, l'empereur le retrouve mort au milieu d'une armée décimée...

Théâtre

La tradition orale au Moyen Âge : la chanson de geste

- La chevalerie, l'héroïsme, l'altérité
- Théâtre et récit : la question de l'adaptation
- Un théâtre sans artifice : un texte, un comédien

Le berceau de la langue

Le Roman de Renart

répertoire

Conseillé à partir de : 6^e

Voleur, menteur, glouton, débauché, beau parleur et contestataire, Renart ne manque pas une occasion de ridiculiser Ysengrin, le loup, son grand ennemi ou de tromper Noble, le lion, son roi. Ni les procès, ni les duels, ni les condamnations à mort ne peuvent venir à bout d'un héros si retors.

Théâtre et masques

La tradition orale au Moyen Âge : la farce et les fabliaux

- La parodie, la satire morale et sociale
- Les animaux personnifiés et leurs incarnations
- Théâtre et récit : l'adaptation
- Un théâtre sans artifice : un texte, des comédiens
- « Résister au plus fort » : ruses, mensonges et masques

Le berceau de la langue

Tristan et Yseult

répertoire

Conseillé à partir de : 5^e

Tristan, menant Yseult à son oncle Marc qui doit l'épouser, boit avec elle le philtre d'amour destiné aux futurs mariés. Liés par un amour absolu, Tristan et Yseult sont dès lors condamnés au mensonge et à l'adultère ; cette inoubliable histoire d'amour est l'un des creusets de la culture européenne...

Théâtre

La tradition orale au Moyen Âge : la courtoisie

- La chevalerie, le pouvoir, l'amour impossible
- Théâtre et récit : l'adaptation
- Un théâtre sans artifice : un texte, des comédiens

Le berceau de la langue

Le Franc-Archer de Bagnolet

répertoire

Conseillé à partir de : 6^e

Matamore avant l'heure, le Franc-Archer de Bagnolet raconte à qui veut bien l'entendre ses fantastiques prouesses militaires quand, tombant nez à nez avec un épouvantail (qu'il prend pour un soldat), il est saisi de panique...

Théâtre

La tradition orale au Moyen Âge: la farce et les fabliaux

- La parodie, la satire morale et sociale
- La figure du soldat fanfaron (Cervantes et Rabelais)
- Théâtre et récit: la question de l'adaptation
- Un théâtre sans artifice: un texte, un comédien

Nos Cortèges

de Perrine Gérard

mise en scène Julie Guichard

résidence de création

Conseillé à partir de : 2nde

Deux femmes et un homme sont, chacun à leur tour, touchés par une catastrophe intime, sociale ou idéologique. Cette fable contemporaine fait danser nos paradoxes avec dérision et brutalité. La compagnie Le Grand Nulle Part traque ce qui fait écho aujourd'hui à l'antihéros.

Théâtre

La figure de l'antihéros

- Le processus de création: dialogue auteur/metteur en scène

Hôtel Feydeau

d'après Georges Feydeau

mise en scène Georges Lavaudant

Conseillé à partir de : 4^e

Plus féroce que jamais, le maître du vaudeville détaille le couple bourgeois comme jeu de massacre. Georges Lavaudant a puisé dans les dernières comédies de Feydeau les éléments d'une traversée crépusculaire et hilarante: hommes contre femmes, enfants contre parents, maîtres contre domestiques – tous contre tous, et chacun pour soi.

Théâtre

Du vaudeville au théâtre de la cruauté

- Le comique
- Théâtre et récit: le montage de textes
- Histoire d'un théâtre: Georges Lavaudant et le TNP

Al Atlal, chant pour ma mère

d'après *Les Ruines*, poème d'Ibrahim Nagi, chanté par Oum Kalsoum
un projet de Norah Krief
accompagnée par Frédéric Fresson

Conseillé à partir de : 4^e

Norah Krief, accompagnée d'un pianiste, d'un oudiste et d'un percussionniste, explore les souvenirs de son enfance, revient vers sa langue maternelle en revoyant sa mère, d'origine tunisienne, écouter la voix de la grande interprète Oum Kalsoum qui chante le long poème d'Ibrahim Nagi: *Al Atlal*. La comédienne nous livre des lettres écrites à sa mère et chante ce monument de la littérature égyptienne, se perd dans les vestiges d'un amour et le rêve d'un pays perdu.

Théâtre et musique

L'exil et la langue maternelle

- Poésie et culture populaire dans le monde arabe
- « Se chercher, se construire / dire l'amour »: dire l'absence et les ruines de l'amour

Les Trois Sœurs

d'après Anton Tchekhov
mise en scène Simon Stone

Conseillé à partir de : 2^{de}

Trois sœurs. Trois destins entrelacés. Il est beaucoup question d'amour chez Tchekhov, de sexe chez Simon Stone, et de frustration chez les deux. L'air de famille, chez Stone, a tout d'un air du temps. Décidément, irrémédiablement, nous sommes bien au XXIe siècle. Cette langue électrique, efficace, drôlement désespérée, est celle de notre modernité.

Théâtre et performance

L'insolence désabusée : Anton Tchekhov/Simon Stone

- « Les réécritures » : adaptation et actualité
- La société rurale face au rêve de la vie citadine
- Théâtre et récit : l'adaptation

Mon prof est un troll

de Dennis Kelly
mise en scène Baptiste Guiton

Conseillé à partir de : 6^e

Alice et Max sont deux enfants turbulents, pas une seule bêtise ne leur échappe pour faire tourner en bourrique leur institutrice, qui finit par rendre les armes. Un troll la remplace à la direction de l'école et instaure un régime totalitaire ; à chaque bêtise, à chaque écart de comportement, un enfant est dévoré par la créature et une loi liberticide est mise en place. Alice et Max tentent de se révolter mais aucun adulte ne semble prendre au sérieux leur détresse.

Théâtre

Représentations du pouvoir : l'autoritarisme

- Obéir ou résister ?
- « Le monstre aux limites de l'humain »

Le Misanthrope

de Molière
mise en scène Louise Vignaud

résidence de création

Conseillé à partir de : 3^e

Le Misanthrope renvoie à un monde où l'image prévaut sur le discours, et la rhétorique sur la pertinence. Les personnages manient la langue avec brio mais sans parvenir à se mettre d'accord sur le sens des mots. Comment dès lors Alceste ou Célimène peuvent-ils réussir à se faire entendre et affirmer un point de vue jusqu'au-boutiste ? Quelle responsabilité est ici mise en jeu ? C'est au spectateur qu'Alceste et Célimène lancent un défi : qui est misanthrope ?

Théâtre

Crise de la représentation

- « Se chercher, se construire / dire l'amour »
- « La comédie au XVIIe siècle »
- Prosodie : dire l'alexandrin

Le Chant de l'oiseau amphibie

texte et mise en scène Wajdi Mouawad

En arabe, hébreu, allemand, anglais, surtitré en français

Conseillé à partir de : 2^{de}

Dynamitée par la violence du monde d'aujourd'hui, l'histoire intime d'Ethan, jeune scientifique allemand d'origine israélienne confronté à un violent conflit avec son père, montre comment, dans les luttes fratricides, il n'existe aucune réalité qui puisse dominer une autre. Wajdi Mouawad tente, avec cette pièce, de dépasser la ligne rouge qu'il s'est toujours fixée, celle d'écrire les douleurs de l'ennemi.

Théâtre et performance

L'exil et la quête d'identité

- Les racines : quel héritage ?
- Multilinguisme
- « Les réécritures » : à partir du mythe de *Léon l'Africain* de Amin Maalouf
- « L'humanisme »

La Demande d'emploi

de Michel Vinaver
mise en scène René Loyon

Conseillé à partir de : 2nde

L'auteur écrit cette pièce à l'aube des années 70. La fameuse « crise » n'en est encore qu'à ses prémices, et pourtant elle est déjà, avec tous ses effets sociaux, politiques ou psychiques, au centre de *La Demande d'emploi*. Aujourd'hui une nouvelle ère voit s'emballer la finance et fait du chômage une « variable d'ajustement ».

Théâtre

Théâtre et société : le rapport au travail

- Déconstruction de la trame narrative et entrelacement des situations
- Histoire d'un théâtre : Michel Vinaver et le TNP
- Sciences économiques et sociales : l'individu et l'ordre économique, la crise du choc pétrolier de 1970 et ses conséquences économiques, sociales et psychologiques

La Pitié dangereuse

d'après Stefan Zweig
mise en scène Simon McBurney

En allemand, surtitré en français

Conseillé à partir de : 2nde

Le jeune soldat Hofmiller est invité au château du riche propriétaire, Kekesfalva. Le dîner est un succès, le repas délicieux, le vin exquis. Pour clore cette soirée éblouissante, le jeune homme invite ardemment la fille du châtelain à danser. Elle blêmit, stupéfaite. Hofmiller comprend qu'il a commis un faux pas. Le lendemain, il envoie un bouquet de fleurs en guise d'excuses et la jeune femme l'invite à prendre le thé...

Théâtre

Les paradoxes d'un sentiment : la pitié

- Théâtre et récit : la question de l'adaptation
- Philosophie : la folie chez Nietzsche et Schopenhauer
- L'écran et la vidéo au plateau

Antigone

variation à partir de Sophocle,
de Jean-Pierre Siméon
règle du jeu collective

répertoire

Conseillé à partir de : 4^e

Insoumise à l'ordre établi et aux lois abstraites, Antigone, d'une volonté sans compromis, manifeste par sa seule conviction une force irréductible. Dans une troisième étape de sa traversée du répertoire grec, Jean-Pierre Siméon s'intéresse ici à celle qui venge chacun d'entre nous de ses renoncements devant les mille formes de pouvoir politique, social et religieux.

Théâtre

Représentation du pouvoir : droit et justice

- La tragédie antique et la matière mythologique
- « Réécritures » : texte fondateur
- Prosodie : la langue poétique au théâtre, le vers libre, le Chœur
- Un théâtre sans artifice : un texte, des comédiens

Le Groenland

de Pauline Sales
mise en scène Baptiste Guiton

résidence de création

Conseillé à partir de : 2nde

Elle part, une nuit, avec sa petite fille, pour le Groenland. Elle a quitté sa maison, son mari, elle veut l'emmener vers les étendues, la neige, l'infini. Elle lui raconte des histoires, elle nous raconte son histoire. Elle veut que sa petite fille lui lâche la main... Sur le plateau, un piano droit et son pianiste accompagnent ce voyage, comme un iceberg à la dérive, sur des compositions de Béla Bartók.

Théâtre et performance

Le monologue dans les écritures théâtrales contemporaines

- Les relations mère-fille
- L'exil et la quête d'identité
- Théâtre et récit : le traitement allégorique de la mort

Ajax

variation à partir de Sophocle
de Jean-Pierre Siméon
règle du jeu collective

création

Conseillé à partir de : 4^e

Pour cette quatrième étape de la traversée du répertoire tragique grec, Jean-Pierre Siméon propose une variation poétique autour du mythe d'Ajax, ce héros de la guerre de Troie qui met fin à ses jours après avoir massacré, dans un accès de folie, le bétail de son camp en croyant tuer le chef des Atrides. Le destin de ce héros tragique est en proie à des affrontements implacables sur fond de loi divine offensée, de lois publiques contestées et de loi humaine contrariée.

Théâtre

La tragédie antique et la matière mythologique

- « Les réécritures » : texte fondateur (*L'Iliade*)
- Prosodie : la langue poétique au théâtre, le vers libre, le Chœur
- Un théâtre sans artifice : un texte, des comédiens
- La faute, l'honneur, le suicide, la folie

La Jeanne de Delteil

d'après Joseph Delteil
mise en scène Christian Schiaretti
interprétation Juliette Rizoud

répertoire

Conseillé à partir de : 4^e

Delteil balaie d'un seul mouvement la question de l'existence de Jeanne d'Arc : elle vit. Elle est devant nous. La voilà, « la fille belle des victoires ». Une femme entre dans un théâtre en repos. Sont posés sur la scène l'échelle pour les lumières, le balai pour le plateau, les chariots pour transporter le matériel. Il suffira à l'actrice de parler pour que la chose existe : elle grimpe sur une table et voilà le beau cheval offert par Charles VII !

Théâtre

Théâtre et histoire

- Un théâtre sans artifice : un texte, une comédienne
- « Les réécritures » : la figure de Jeanne d'Arc dans la littérature (Christine de Pisan, Shakespeare, Voltaire, Schiller, Brecht, Péguy, Delteil, Fréchuret...)