

Compagnie La Sphingerie

ANDROMAQUE

d'après Racine

Dossier artistique

<https://sphingerie.org>

Contact administratif

Marc Douguet
sphingerie@gmail.com
+33 6 59 37 67 26

Contact technique

Rémi Berna
+33 7 50 82 34 90

Images © Anna Anufrieva et Louis Serrano (p. 1, 4 et 5), Michel Morin (p. 3 et 7)

© Michel Morin

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Située dans l'univers mythologique de la guerre de Troie, *Andromaque* est une pièce à la fois intemporelle et d'une cruelle actualité, où la magie de l'alexandrin classique est mise au service d'une réflexion originale et poignante sur l'amour, la guerre et la résistance.

Andromaque a tout perdu pendant la guerre qui vient de s'achever : son époux est mort au combat ; son pays est détruit ; elle est désormais la prisonnière de Pyrrhus, le roi d'Épire – l'un des vainqueurs de la guerre, et (comble de douleur) le fils même de l'homme qui a tué son époux. Elle ne lui reste que son enfant. Mais Pyrrhus est tombé éperdument amoureux de sa captive, et est prêt à tout pour l'épouser. Il la fait chanter : soit elle accepte le mariage, soit il livre son fils à ses anciens alliés, qui, par peur d'une vengeance future, veulent exterminer tous les descendants mâles du royaume vaincu. Andromaque parviendra-t-elle à échapper au cruel dilemme où l'on cherche à l'enfermer ?

Mais *Andromaque*, c'est aussi l'histoire d'une série d'amours non réciproques, d'un jeu funeste qui se joue non à deux mais à quatre : Andromaque est aimée par Pyrrhus, qui est aimé par Hermione (la princesse de Sparte, qui lui était initialement promise), qui est aimée par Oreste (descendant de la dynastie d'Argos, et convaincu qu'un obscur et implacable destin le poursuit). Chacun de ces trois derniers personnages croient être le héros ou l'héroïne de sa propre tragédie, et incarne, à sa façon, une manière de ne pas entendre le refus qu'on lui oppose.

Andromaque, c'est enfin l'histoire des quatre « confidents » de ces personnages. Céphise, Phœnix, Cléone et Pylade assistent avec effroi, colère, impuissance ou pitié au désespoir, à la violence ou à l'aveuglement des protagonistes. À la fois engagés dans l'action et en retrait, ils forment un chœur protéiforme où chacun, tout en conservant sa singularité, fait preuve d'une même prédisposition à la compassion et, en même temps, au recul critique. Servant d'intermédiaires avec le public, ils sont à la périphérie du drame, mais, pour nous, au centre du spectacle.

Comment ces différentes histoires dialoguent-elles entre elles ? Derrière son apparente régularité géométrique, quelle souplesse le texte de Racine autorise-t-il dans l'interprétation ? Derrière son étiquette de « tragédie », quelle place réserve-t-il au mélange des tons et des genres ? Comment, enfin, les questions que pose cette relecture d'un mythe antique par le XVIIe siècle résonnent-elles avec celles du public du XXIe siècle ?

NOTE D'INTENTION

Après le travail que nous avons mené en 2024 sur *Le Misanthrope* – une comédie qui finit mal –, j'ai voulu monter, avec la même troupe, une tragédie qui finit bien (au moins pour le personnage qui donne son titre à la pièce !). Les deux pièces résonnent fortement l'une avec l'autre. Elles ont été créées à un an d'intervalle (1666 pour l'une, 1667 pour l'autre), et explorent l'absence de réciprocité dans les relations amoureuses : dans *Le Misanthrope*, Philinte aime Éliante qui aime Alceste qui aime Célimène ; dans *Andromaque*, Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque. Chaque personnage vit cette situation d'une manière différente, et chaque pièce propose des issues et des solutions également différentes.

Andromaque m'a toujours fasciné parce que c'est une pièce qui ne pose pas du tout les mêmes questions selon l'angle que l'on choisit d'adopter pour la regarder : l'opposition entre les deux Troyennes réduites en esclavage (Andromaque et sa confidente Céphise) et les Grecs qui ont gagné la guerre (tous les autres personnages) me paraît la plus importante parce que c'est la plus politique : c'est elle que je voudrais privilégier. Même si l'on insiste souvent sur l'importance d'Oreste (qui ouvre et ferme la pièce et parle beaucoup plus que tout le monde), *Andromaque* est avant tout l'histoire d'Andromaque : non pas l'histoire d'un homme qui se croit accablé par le destin, mais celle d'une prisonnière de guerre qui, par sa capacité de résistance, parvient à devenir reine.

Mais si l'on se déplace un peu, on aperçoit d'autres fractures, qui nourriront également notre interprétation. *Andromaque* raconte aussi l'histoire d'une alliance ratée entre les deux principaux personnages féminins, Andromaque et Hermione : même si Hermione évoque l'absence de liberté des femmes (« L'amour ne règle pas le sort d'une princesse. / La gloire d'obéir est tout ce qu'on nous laisse. »), la jalousie et la mépris qu'elle éprouve pour l'« étrangère » qu'est Andromaque l'emportent chez elle sur son propre intérêt.

Par ailleurs, l'arrière-plan historique et mythologique donne à la pièce une grandeur épique qui amplifie tous les questionnements personnels. Il introduit un conflit générationnel entre Oreste et Hermione d'une part, et Pyrrhus et Andromaque de l'autre. La guerre de Troie a constitué un traumatisme par rapport auquel ces deux groupes se positionnent différemment : les premiers étaient trop jeunes pour y participer et développent une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de leurs glorieux parents (« De Troie en ce pays réveillons les misères, / Et qu'on parle de nous ainsi que de nos pères », dit Oreste). Ils sortent à peine de l'adolescence, et nous voudrions mettre en relief leur immaturité émotionnelle. Les seconds, que nous imaginons plus âgés d'une dizaine d'années, sont paradoxalement réunis par la destruction de Troie, qu'ils ont chacun vécue, même si

c'était dans des camps opposés. Si l'on se déplace encore, un autre clivage se dessine : d'un côté, Hermione et Pyrrhus incarnent toute la bassesse d'une humanité dominée par la jalousie et l'amour-propre. Ils introduisent dans la pièce une tonalité comique, qui est bel et bien présente dans le texte de Racine et à laquelle, même si la tradition l'occulte souvent, je voudrais donner toute sa place. De l'autre, Oreste et Andromaque parlent une autre langue, qui relève pleinement du tragique. Ils invoquent sans cesse une dimension transcendante : Andromaque s'adresse à l'ombre de son mari mort, et Oreste au destin. Ces conceptions du monde divergentes et les registres dans lesquelles elles s'expriment sont particulièrement propices au jeu et à la réflexion.

Marc Douguet, septembre 2024

COMPAGNIE LA SPHINGERIE

Créée en 2023 à l'initiative de Marc Douguet, enseignant-chercheur spécialiste du théâtre classique, la compagnie La Sphingerie est née de la rencontre, à l'Université Grenoble Alpes, d'enseignants, d'étudiants et d'anciens étudiants et réunit actuellement sept comédiens et/ou musiciens. Elle s'est fixé pour objectifs de faire découvrir au plus grand nombre les textes du répertoire tout en leur rendant leur vitalité et leur actualité. Elle interroge les rapports entre création, re-création et adaptation en postulant que le sens des œuvres n'est pas à chercher dans l'autorité des dramaturges qui les ont écrites ou dans la tradition qui nous les a transmises, mais dans l'effet qu'elles peuvent produire sur le public contemporain.

Nos soutiens : Université Grenoble Alpes, Faculté H3S, ANR, France 2030, UFR LLASIC, UMR Litt&Arts, SFR Création, CROUS

DISTRIBUTION

Andromaque	Adam Boucard
Céphise	Aimie Jacques
Cléone	Marie Rovecchio
Hermione	Lucie Cervantès
Oreste	Antoine Bory
Phœnix	
Pyrrhus	Victorien Buisson
Pylade	
Adaptation et mise en scène	Marc Douguet
Collaboration à la mise en scène	Lucie Cervantès
Création et régie lumières	Rémi Berna
Musique	Thomas Dunand
Animation vidéo	Sam André
Collaboration artistique	Iuliia Zelinskaia et Thomas Dunand
Costumes	Marie Rovecchio
Maquillage	Ryo Brunet
Graphisme	Alisa Skorikova
Photographies	Anna Anufrieva, Axel Afonso, Louis Serrano et Michel Morin

DÉROULEMENT DU SPECTACLE ET ACTION CULTURELLE

Après un prologue musical (piano et flûte) accompagnant l'entrée et l'installation du public, les quatre confidents prennent la parole et résument les principaux événements qui ont précédé le début de l'action. Ils présentent les personnages afin de donner toutes les clefs nécessaires à la compréhension du spectacle (même pour un public qui ne serait pas familier de la mythologie grecque et du théâtre classique) et d'assurer en douceur la transition entre la réalité et la fiction. Et ensuite... place à la tragédie !

Andromaque peut être présentée comme un spectacle indépendant ou en diptyque avec *Le Misanthrope* (avec une même installation lumières ; prévoir une heure entre les deux représentations).

Plusieurs membres de la compagnie ont également une activité d'enseignement (collège, lycée, université) et la transmission est au cœur de nos priorités ! Nous intervenons auprès du public scolaire et serions heureux de proposer, en amont ou en aval du spectacle, des rencontres ou des ateliers pratiques sur différentes thématiques liées au spectacle : le jeu théâtral, la diction des alexandrins, le théâtre classique, la mythologie grecque, etc. Toutes les représentations peuvent être suivies d'un échange avec le public

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée : 2h sans entracte

À partir de 12 ans

Captation intégrale : <https://www.youtube.com/watch?v=-H9PlgeQjMY>

L'équipe de tournée est composée de

- 8 artistes au plateau
- 1 maquilleur
- 1 régisseur
- 1 administrateur de tournée

CONDITIONS TECHNIQUES

La compagnie est ouverte à un format plus léger selon l'équipement de la salle et la dimension du plateau.

Montage J-1

Démontage à l'issue de la dernière représentation (une heure)

Dispositif scénique frontal

Boîte noire, pendrillonage à l'italienne

Sol : tapis de danse noir

Ouverture $\geq 8\text{m}$, $\leq 12\text{m}$

Profondeur $\geq 6\text{m}$

Hauteur sous perches $\geq 4\text{m}$, $\leq 5,7\text{m}$

La compagnie apporte les éléments de décors suivants :

- 1 table (2 plateaux de 120*70cm sur 4 tréteaux)
- 1 banc
- 2 chaises
- 1 tulle de 5,4*12m monté sur une patience de 12m (avec crochets de fixation sous perche)

Le tulle est à 3 ou 4m du bord du plateau. Il n'est fixé ni à jardin, ni à cour : il est tantôt ouvert, tantôt fermé, tantôt à jardin, tantôt à cour. Quand il est ouvert, il est caché au moins en partie par le cadre de scène ou par un pendrillon, selon la configuration de la salle. Prévoir un espace de 50-70cm entre ce cadre ou ce pendrillon et le tulle pour permettre des entrées/sorties. La hauteur du tulle peut être adaptée en le repliant sur lui-même. La patience est composée de 6 éléments de 2m : on peut adapter sa longueur à l'ouverture du cadre de scène.

Son

1 système de diffusion, façade et retour

1 micro HF main

La compagnie apporte

- 1 piano numérique et son tabouret
- 1 guitare électrique + ampli

Vidéo

1 vidéo-projecteur avec shutter numérique (au cours du spectacle, une vidéo de 1min30 au ratio 1,3:1 est projetée sur le tulle, en occupant si possible toute la hauteur).

La compagnie apporte : 1 ordinateur avec un port HDMI

Lumières

13 circuits (15 en cas d'installation commune avec *Le Misanthrope*)

Fiche technique détaillée sur demande

