



**TU N'OBÉIRAS POINT**

D'APRÈS LE MYTHE D'ANTIGONE

STUDIO D'ACTION THÉÂTRALE

CRÉATION NOVEMBRE 2019

**DOSSIER POUR  
LE SECONDAIRE II**

**POLICE LINE DO NOT CROSS**

NOS PESES  
FONT DESORRE

NUNCA  
MAS!  
MIRAR PARA  
OTRO LADO

NOCTIVO  
AL SISTEMA

Holland  
Tunnel  
→

WEST SIDE  
HWY →

de  
(don



## **SOMMAIRE**

### **LA PIÈCE**

Distribution et crédits	p. 1
Les personnages	p. 3
Le point de vue du directeur artistique	p. 4
Le mythe d'Antigone	p. 5

### **INCITATIONS ET THÉMATIQUES**

La tragédie grecque et le sens contemporain – les conflits	p. 6
L'oralité et le langage tragique – d'où parle Antigone ?	p. 7
Philosophie, éthique, éducation citoyenne – la désobéissance et la marge	p. 8

### **ATELIERS-RENCONTRES**

Les enjeux de l'obéissance et de la désobéissance	p. 9
---	------

### **PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE**

Tragédie grecque et classique – tragédie moderne	p.10
L'oralité et le langage tragique – d'où parle Antigone ?	p. 11

### **POUR EN SAVOIR PLUS**

Extraits biographiques	p.12
Bibliographie	p.13

**DISTRIBUTION**

Direction artistique **Gabriel Alvarez**  
 Chant **Bruno De Franceschi**  
 Jeu **Clara Brancorsini, Marie Brugière, Alexandra Gentile, Sebastien Olivier, Arnaud Mathey Justine Ruchat, Hèctor Salvador Vicente, Solange Schifferdecker**  
 Lumières **Francesco dell'Elba**  
 Costumes **Toni Texeira**  
 Réalisation scénographie **Gordon Higgison** | Administration **Laure Chapel**

Production **Studio d'Action Théâtrale**  
 Coproduction **Temps fort Nature et culture, le Galpon** | Soutien **Loterie romande** | Le Studio d'Action Théâtrale est au bénéfice d'une convention de soutien avec la Ville de Genève

**INCITATION**

Participer à un atelier pour expérimenter l'obéissance et la désobéissance, seul.e et en groupe. Comment nos corps se comportent-ils lorsqu'ils doivent dire oui, lorsqu'ils doivent dire non. Découvrir une création qui questionne nos capacités de résistance.

**DANS LE CADRE DU TEMPS FORT NATURE ET CULTURE EN BREF**

**PUBLICS** Secondaire II filières gymnasiales

**DISCIPLINES** histoire | genre | société

**THÉMATIQUES** la figure d'Antigone |

l'individu et le groupe

**RÉSERVATIONS** [RESERVATION@GALPON.CH](mailto:RESERVATION@GALPON.CH)

**INFOS** [ECOLES@GALPON.CH](mailto:ECOLES@GALPON.CH) T. 022 321 21 76





**LES PERSONNAGES**

**Antigone** fille et sœur d'Œdipe

**Jocaste** mère d'Antigone

**Ismène** sœur d'Antigone

**Étéocle** frère d'Antigone

**Polynice** frère d'Antigone

**Créon** tyran de Thèbes et oncle d'Antigone

**Hémon** amoureux d'Antigone et fils de Créon

**La Pythie** de Thèbes

Le dernier homme

Le chœur

## LE POINT DE VUE DU DIRECTEUR ARTISTIQUE

Antigone, celle d'hier et d'aujourd'hui, crie sa révolte en sachant qu'elle a des limites. Elle exige la liberté, mais doit subir la nécessité. Antigone est habitée par les contradictions, l'ambiguïté et l'ambivalence. Elle est déchirée entre son histoire, son mythe et sa conscience de femme d'aujourd'hui... elle est donc un personnage tragique par excellence.

Antigone marche... vers où va-t-elle ?

Vers la résolution de sa tragédie ou vers l'affirmation de sa propre individualité ?

Pour la construction de notre spectacle, j'ai pris comme socle un texte de la romancière québécoise *Catherine Mavrikakis* "Fleurs de crachat". Même si j'ai détourné ce texte pour le ramener vers l'histoire de l'Antigone mythique, il me donnait la possibilité de trouver dans la voix d'une femme, celle de Mavrikakis, une radicalité du tragique féminin. Par cette pensée, cette parole de femme à bout de souffle et à bout de nerfs, nous fait entendre, dans un élan lyrique et radical la voix d'une femme en prise avec ces contradictions profondes. Pour moi, elle est la voix d'Antigone.

Le montage du texte de "Tu n'obéiras point" cherche à exprimer deux éléments que je considère cardinaux :

- > Dans la lutte d'Antigone, le noyau central est moins le combat contre un système ou un régime politique, que combat avec elle-même. Dans la solitude, c'est la recherche de l'affirmation d'une individualité, celle d'une femme qui veut penser par elle-même. Le geste d'Antigone ne cherche à provoquer ni la solidarité ni le consensus. Mais à s'affirmer, à trouver une place et une parole dans un monde patriarcal.
- > L'autre élément important est la façon de relire ou traiter la notion du tragique. Le texte de Mavrikakis et les autres textes choisis, cherchent à travailler le tragique comme un corps-à-corps, un face-à-face, c'est-à-dire, comme une rencontre, une étreinte, un duel tantôt amoureux tantôt violent. Bref un jeu avec les possibles de l'existence, avec la mort, là où il n'y a pas de règles à suivre.

## LE MYTHE D'ANTIGONE

Dans la mythologie grecque **Antigone** est la fille et sœur d'Œdipe, roi de Thèbes et de la reine Jocaste. Elle est ainsi la sœur d'Étéocle, de Polynice et d'Ismène. Son oncle Créon, frère de Jocaste, est également le père de son fiancé Hémon.

Elle est surtout connue par deux tragédies de l'auteur athénien Sophocle conservées jusqu'à nos jours : "Antigone" dans lequel elle s'oppose jusqu'à la mort à Créon qui avait interdit d'ensevelir son frère Polynice pour des raisons politiques, et "Œdipe à Colone", dans lequel elle apparaît principalement en tant que guide de son père Œdipe, aveugle et exilé.

Ces deux pièces ont connu une abondante postérité dans les arts pendant et après l'Antiquité, jusqu'à l'époque actuelle.

Antigone et, en particulier, son face à face avec Créon ont revêtu de nombreuses significations selon les œuvres.



## LA TRAGÉDIE GRECQUE ET LE SENS CONTEMPORAIN

### LES CONFLITS

La tragédie grecque telle que nous la connaissons (seuls quelques textes sont parvenus jusqu'à nous) et le mythe d'Antigone, comme les auteurs grecque l'ont conçu, nous aident à comprendre les conflits et contradictions qui jalonnent notre existence.

Le mythe d'Antigone a certainement perduré jusqu'à nos jours du fait que dans sa tragédie, telle nous la présente Sophocle, s'inscrivent les conflits fondamentaux de l'humain :

- > Conflit des générations.
- > Conflit entre l'État et l'individu.
- > Conflit entre la femme et l'homme.
- > Conflit entre la vie et la mort
- > Conflit entre le sacrée et le profane.

Tous ces conflits ouvrent des portes à la réflexion et ont inspiré les artistes de tous bords et de toute époque à créer et en parler de manière personnelle. En prenant comme arrière fond l'histoire d'Antigone et sa famille, ils suscitent des débats, des réflexions et actions créatives avec les élèves et les classes qui voudraient participer.

### LES CONFLITS AU SEIN DE LA FAMILLE

Dans le contexte historique de la tragédie d'Antigone règne, à l'intérieur de la famille, une inégalité de fait fondée sur des rapports de pouvoir figés et définis une fois pour toutes : c'est au père, époux et maître qui est le citoyen mâle adulte pour les membres de son oikos, que ces derniers (enfants, épouse, esclaves) doivent absolument obéir en tout.

Comment cette situation s'inscrit dans notre vécu et contexte contemporain ?

Ces rapports changent-ils quand il s'agit d'un contexte public, c'est-à-dire, dans la Cité, qui affirme que tous ses citoyens sont égaux devant la loi ?

Le mythe d'Antigone ouvre aussi un questionnement sur l'expérience de la maternité, sur les divers discours contemporains à propos de la passion maternelle, des limites de l'identité sexuelle, des techniques de reproduction de la vie qui se jouent dans nos sociétés.

*Perte et vulnérabilité viennent de ce que nous sommes des corps socialement constitués, attachés aux autres, menacés de perdre ces attachements, exposés aux autres, menacés de violence du fait de cette exposition.*

*Judith Butler*



## L'ORALITÉ ET LE LANGAGE TRAGIQUE.

### D'OÙ PARLE ANTIGONE ?

De qui Antigone est-il le nom aujourd'hui ? Que nous dit-elle ? Que nous montre-t-elle en termes de frontières (normes, lois, interdits ou discriminations) et de lieux ? Que nous dit-elle des conditions qui rendent possibles tel ou tel type d'action, de soulèvement ou de désobéissance ?

Dans le contexte de la Grèce du IV<sup>e</sup> siècle avant notre ère, Antigone se débat, entre deux cercles et à l'intérieur de ceux-ci : celui défini par une loi qui l'exclut de la citoyenneté et l'autre défini par une loi "divine", considérée comme naturelle.

Dans le premier cercle les hommes sont classés par races, castes. Ils sont citoyens ou non de la cité : l'autochtone et l'étranger, le civilisé et le barbare, le même et l'autre, tous construits dans la logique des petites différences qui constitue les identités politiques. De ce cercle, Antigone est exclue.

L'autre cercle auquel nous avons affaire est celui d'une "grande différence" qui découpe l'humanité en deux mondes, l'un mâle, l'autre femelle. Aux femmes ne restent que l'animalité ou les larmes et l'incapacité civique et juridique. Dans cette zone, celle de la démarcation sexuelle, celle qui maintient les femmes en tant que sujets des hommes, Antigone est à la fois exclue et incluse.

Dans la tragédie de Sophocle, le chœur dit qu'Antigone est comme son père, sauvage et mal domptée. Elle ne prend ni sa place ni son lot dans l'ordre familial qui attribue aux femmes le lieu du gynécée dans lequel l'homme commande à la femme. Et comme Antigone ne se laisse pas situer, Créon l'envoie chez Hadès, au silence, là où sa parole sera inaudible pour toujours.

La particularité d'Antigone est qu'elle effectue une "entrée" dans la loi, par effraction et non transgression ; elle met les pieds là où elle n'a rien à faire.

C'est l'une des particularités que le spectacle va révéler. Dans le processus de travail de notre spectacle nous tentons de situer la position d'Antigone. Que veut dire Antigone ? Comment peut-elle le dire ?

Nous construisons une dramaturgie pour qu'Antigone se fasse entendre. Nous montrons les différentes figures dans lesquelles la littérature et le théâtre ont voulu l'enfermer : la folle, la rebelle, la féministe, la jeune fille rêveuse ...

Dans cette dramaturgie, le langage tragique reflète les contradictions du personnage et de sa situation. Un langage à la fois hiératique et familier, barbare et savant, mystérieux et clair, hautain et pitoyable.

## PHILOSOPHIE/ÉTHIQUE/ÉDUCATION CITOYENNE

### LA DÉSObÉISSANCE

Que dénonce Antigone ?

Elle dénonce la soumission des esprits à l'air de son temps, aux diktats des lois injustes. Elle dénonce l'esclavage qui implique le renoncement à penser par soi-même, dans la solitude, à l'abri du conformisme général. Elle est, en langage d'aujourd'hui, contre l'uniformisation des esprits.

Antigone est aussi le symbole, le symptôme de certains rapports de pouvoir entre l'État et l'individu. Dans son cas, ces rapports de pouvoirs se font de manière aigüe et pointue, étant donné qu'elle est une femme. Créon, représentant de la Cité et de la raison d'État, ne peut supporter l'individualité d'Antigone, ni en tant citoyenne et encore moins en tant que femme.

### LA MARGE

Cette problématique de l'obéissance et de la désobéissance nous conduit à la notion de la marge avec ses sens multiples. A priori, la marge n'a de sens qu'en tension avec un centre. Nous savons que la marge est toujours liée à l'imaginaire de la menace et de l'inconnu.

Dans notre création, la marge inspire une partie de notre espace scénique. Elle est représentée comme un lieu poreux de passage, comme le lieu de l'hybridité, comme un endroit de transition et de flottement.

La confrontation entre ce qui représente Antigone et ce qui représente Créon nous invite à imaginer une scène composée par deux espaces : un cœur et une périphérie. Deux champs opposés, distinctement séparés.

Les spectateurs seront placés en face à face (dispositif bi-frontal) et d'une certaine manière feront partie intégrante de l'espace scénique.

Sur un plan symbolique, le personnage d'Antigone illustre le passage du centre (le palais) à l'extérieur, au champ en ruine, à l'exclusion.

La marginalité d'Antigone est signalée par le fait qu'elle pense et agit par elle-même et donc séparée des normes établies de la cité. Antigone en tant que femme ne se laisse pas réduire à un instrument qui exécute, remplit son rôle de femme (la procréation) au sein de la société de son époque.

Le Studio d'Action Théâtrale propose des ateliers-rencontres qui complètent les représentations. Ils peuvent se dérouler en amont ou en prolongement des spectacles et ont lieu au Galpon, dans la salle de répétition.

### LES ENJEUX DE L'OBÉISSANCE ET DE LA DÉSŒBÉISSANCE

Le fil conducteur de l'atelier est un travail sur l'espace, son occupation par le groupe et par l'individu : comment déterminer mon espace intime et ses limites comment je l'ouvre ou pas à l'autre et comment j'y accueille l'autre ...

Habituellement, l'on interprète le conflit entre Créon et Antigone en terme d'**éthique de la conviction** ; sans doute, l'image la plus répandue d'Antigone est celle d'une femme de convictions.

Dans notre prochaine création, nous travaillons sur ce que nous pensons être le ressort profond d'Antigone, l'**éthique de la responsabilité**.

C'est-à-dire que s'il faut parfois désobéir en démocratie, c'est moins parce que nos convictions nous le commandent que parce qu'il est de notre responsabilité de citoyens de nous engager pour changer les choses. Dire non au pouvoir en place quand les circonstances l'exigent implique la responsabilité de réfléchir à la manière dont nous désobéissons et aux conséquences que cela implique ...

### INFORMATIONS PRATIQUES POUR L'ATELIER

**DURÉE** 1h30

**LIEU** Galpon

**DATES ET HORAIRES** à convenir, si possible le matin dès 10h. L'atelier peut se dérouler en amont ou en prolongement de la représentation.

**INTERVENANTS** Gabriel Alvarez et Clara Brancorsini.

**INSCRIPTIONS** [ECOLES@GALPON.CH](mailto:ECOLES@GALPON.CH) ou T. +41 22 321 21 76

## PRÉPARATIONS OU PROLONGEMENTS

Pour renforcer les liens entre ce que les élèves découvriront sur scène et ce qu'ils découvrent, apprennent et approfondissent en classe, nous proposons quelques pistes qui reprennent les thématiques empoignées par l'équipe artistique de **TU N'OBÉIRAS POINT**.

### DE LA TRAGÉDIE CLASSIQUE À LA TRAGÉDIE MODERNE

TRAGÉDIE (GRECQUE ET CLASSIQUE)	TRAGÉDIE MODERNE
<i>Mimesis</i> ou imitation de la réalité	Création d'un univers qui n'est géré ni par la moralité ni par la rationalité
Le possible dans la probabilité	Le possible dans l'improbabilité
Le héros commet l' <i>hamartia</i> (la faute) par erreur de jugement et non par malignité. Il est contrôlé par ses passions.	Le héros commet l' <i>hamartia</i> principalement par erreur de jugement, mais il se peut qu'il y ait aussi une certaine présence de malignité. Il est contrôlé par ses passions.
L' <i>hybris</i> (la fierté, l'arrogance funeste) amène le héros à agir malgré les avertissements des dieux.	L' <i>hybris</i> pousse le héros à agir dans un but de réalisation personnelle sans tenir compte de la moralité.
Le héros prend conscience de sa faute lorsqu'il est trop tard pour réparer ses torts.	Qu'il s'en sorte ou non, le héros ne vit aucune rédemption.
La tragédie se termine par la mort du héros, ce qui ramène la paix sociale.	Que le héros meure ou non, la paix sociale ne sera jamais entièrement rétablie.
<i>Catharsis</i> : la tragédie suscite crainte et pitié chez le spectateur qui s'identifie au héros et purge ses passions à travers les actes de celui-ci.	La tragédie moderne trouble et fascine. Il n'y a pas de volonté de catharsis mais plutôt intention de révéler.

Source : uqam – programme Le cas Blanche-Neige

**QUELLE DÉSOBÉISSANCE AUJOURD'HUI ?**

Une série d'interrogations peuvent ouvrir les portes d'expression pour les uns et les autres :

- > Est-ce dans la seule obéissance que l'on se rassemble, que l'on se sent moins seul ?  
L'obéissance fait-elle communauté et la désobéissance divise-t-elle ?
- > Y a-t-il d'autres moyens de se savoir et se sentir unis que celui de ployer sous le même joug ?
- > À partir de quel rapport à soi respecte-t-on ou transgresse-t-on la loi publique ?  
Quelles sont les formes éthiques générales de l'obéissance et de la désobéissance ?  
Quelles distinctions faire entre soumission, subordination, conformisme, consentement, obligation ?  
Quelles distinctions faire entre rébellion, résistance, transgression, désobéissance civile, dissidence civique ?
- > Obéir ou désobéir, est-ce donner forme à sa liberté ?

## EXTRAITS BIOGRAPHIQUES

### GABRIEL ALVAREZ - METTEUR EN SCÈNE ET PÉDAGOGUE THÉÂTRAL

Co-fondateur du Théâtre du Galpon. Directeur artistique du Studio d'action théâtrale.

Sa démarche théâtrale s'oriente vers un travail dans lequel l'acteur est considéré comme le centre de l'acte théâtral. Imprégné par les travaux et les questions clés posées par des maîtres tels que Stanislavski, Meyerhold, Vassiliev, Grotowski et Barba, leurs questions et réponses se confrontent et nourrissent ses propres besoins et exigences théâtrales.

Gabriel Alvarez travaille depuis 2002 avec un groupe permanent d'acteurs sur « la dramaturgie de la parole », la voix et le langage. Un chemin d'exploration sur la parole parlée et chantée au théâtre, sur les intonations et le rythme des mots comme porteurs de sens. Les textes de Heiner Müller, Valère Novarina, Michèle Fabien et Dacia Maraini lui ont servi de matériaux afin de développer sa recherche sur la théâtralité de la parole. Ces recherches se sont incarnées dans différents spectacles.

Depuis 2009 il collabore étroitement avec le compositeur italien Bruno De Franceschi.

### STUDIO D'ACTION THÉÂTRALE

Chaque spectacle du Studio d'Action Théâtrale (S.A.T.) est conçu comme une exploration d'une ou plusieurs composantes de l'acte théâtral. L'acteur est confronté, placé devant les textes choisis, comme un tailleur de pierre devant un bloc de granit, cherchant à lui donner une forme. Le SAT a réalisé une trentaine de spectacles présentés en Suisse, en Europe et en Amérique du sud.

Pour voir toutes les biographies et l'historique de la compagnie : [WWW.STUDIOACTIONTHEATRALE.CH](http://WWW.STUDIOACTIONTHEATRALE.CH)

**BIBLIOGRAPHIE**

Sophocle *Antigone*, traduction de Paul Mazon  
Catherine Mavrikakis, *Fleurs de Crachat* éditeur Biblio québécoise 2005  
Judith Butler *Antigone la parenté entre vie et mort*  
Georges Didi Huberman *Désirer désobéir* éditions de minuit  
Frederic Gros *Désobéir* Albin Michel  
Nicole Loraux *L'expérience de Tirésias* Gallimard  
Sophie Klimis *Archéologie du sujet tragique* Éditions Kimé  
Maria Soudaïeva *Slogans* éditions de l'Olivier  
Friedrich Durrenmatt *La mort de la pythie* l'âge d'homme  
Euripide *Les phéniciennes* Belin

**GALPON** MAISON POUR  
LE TRAVAIL DES ARTS  
DE LA SCÈNE

**INFOS : [WWW.GALPON.CH](http://WWW.GALPON.CH) / T. +41 (0)22 321 21 76**

**THÉÂTRE LE GALPON – 2, RTE DES PÉNICHES - GENÈVE**

**CONTACTS ÉCOLES**

**NATHALIE TACHELLA ECOLES@GALPON.CH / T. +41 (0)79 324 00 21**