

I P H I G É N I E

PIÈCE IDÉIMONTÉE

N° 284 - Juin 2018

DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
« THÉÂTRE »
ET « ARTS
DU CIRQUE »

Directeur de publication

Jean-Marie Panazol

Directrice de l'édition transmédia

Stéphanie Laforge

Directeur artistique

Samuel Baluret

Comité de pilotage

Bertrand Cocq, directeur territorial de Canopé

Île-de-France

Bruno Dairou, délégué aux Arts et à la Culture

de Réseau Canopé

Ludovic Fort, IA-PR Lettres, académie de Versailles

Jean-Claude Lallias, professeur agrégé,

conseiller Théâtre, délégation aux Arts et à la Culture

de Réseau Canopé

Patrick Laudet, IGEN Lettres-Théâtre

Marie-Lucile Milhaud, IA-IPR Lettres-Théâtre

honoraire et des représentants des directions

territoriales de Réseau Canopé

Auteurs de ce dossier

Isabelle Evenard, professeure de lettres

Sophie Vittecoq, professeure de lettres-histoire

Directeur de « Pièce [dé]montée »

Jean-Claude Lallias, professeur agrégé

Coordination éditoriale

Céline Fresquet, Canopé DT Normandie

Secrétariat d'édition

Aurélien Brault, Canopé DT Normandie

Mise en pages

Athina Vamvassaki, Canopé DT Bretagne et Pays

de la Loire

Conception graphique

DES SIGNES studio Muchir et Desclouds

Photographie de couverture

Iphigénie.

© Thierry Chiloe

ISSN : 2102-6556

ISBN : 978-2-240-04858-5

© Réseau Canopé, 2018

[établissement public à caractère administratif]

Téléport 1 – Bât. @ 4

1, avenue du Futuroscope

CS 80158

86961 Futuroscope Cedex

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être reproduits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l'éditeur. La mise en ligne des dossiers sur d'autres sites que ceux autorisés est strictement interdite.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris) constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

I P H I G É N I E

PIÈCE [DÉ]MONTÉE

N° 284 - Juin 2018

D'après l'œuvre de Racine

Avec Yann Boudaud, Bénédicte Cerutti, Victoire Du Bois,
Servane Ducorps, Olivier Dupuy, Sébastien Eveno,
Julien Honoré, Arthur Verret

Texte : Jean Racine

Mise en scène : Chloé Dabert

Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel

Lumière : Kelig Le Bars

Son : Lucas Lelièvre

Costumes : Marie La Rocca

Production : Cie Héros-limite

Coproduction : Le Quai Centre dramatique national
d'Angers-Pays-de-la-Loire, Théâtre national de Bretagne,
Festival d'Avignon, Espace 1789 Scène conventionnée pour
la danse de Saint-Ouen, La Passerelle Scène nationale de
Saint-Brieuc, L'Archipel Pôle d'action culturelle de Fouesnant-
les Glénan, Célestins Théâtre de Lyon, Théâtre national de
Toulouse Midi-Pyrénées

Avec le soutien du ministère de la Culture Drac Bretagne,
Région Bretagne, Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, Spedidam et pour la 72e édition du Festival d'Avignon :
Adami

Avec l'aide du Centquatre-Paris

Avec la participation du Jeune Théâtre National

DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
« THÉÂTRE »
ET « ARTS
DU CIRQUE »

Sommaire

5 Édito

6 **AVANT DE VOIR LE SPECTACLE,
LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !**

6 Le mythe d'Iphigénie

8 Le langage de Racine

10 L'oracle et le sacrifice

11 L'espace de la tragédie

14 Pour résumer les attentes

15 **ANNEXES**

15 Annexe 1. Extraits pour faire sonner les alexandrins

18 Annexe 2. Extraits pour travailler le jeu et l'adresse

20 Annexe 3. Extraits pour élaborer des projets
de scénographie

23 Annexe 4. Tirade d'Iphigénie pour un projet
de création sonore

Édito

Chloé Dabert est la cofondatrice de la compagnie Héros-limite et a, au fil de plusieurs créations, rassemblé autour d'elle une équipe – acteurs mais aussi créateurs son, lumière, vidéo, costumes – avec laquelle se développe un langage esthétique collectif. Jusqu'à présent, ce sont des textes contemporains qu'elle a choisi de monter avec ces collaborateurs, en particulier ceux de Dennis Kelly, dont elle apprécie le travail du rythme dans la langue et la capacité à renouveler son écriture pour chaque texte. C'est en effet sur la langue de l'auteur qu'elle fonde son travail, comme elle l'a fait à la Comédie-Française pour *J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne* de Jean-Luc Lagarce.

Pour le Festival d'Avignon 2018, elle met en scène pour la première fois un texte du répertoire classique : *Iphigénie* de Racine. Amoureuse des écritures musicales et techniques, la metteuse en scène s'attaque aux alexandrins de Racine. Elle dit vouloir donner à entendre leur musique et leur rythme par une approche du texte comme partition qui permet à l'acteur de créer du jeu.

Iphigénie, qu'elle voit plutôt petit soldat que victime, est une jeune fille pure et courageuse qui affronte l'oracle cruel qui pèse sur son destin. Cet oracle soumet tous les personnages et permet de mesurer le poids de l'ambition, de la lâcheté des humains. Les oracles et le sacrifice parlent aussi du fanatisme de quelques-uns qui, au nom d'un dieu, d'une parole divine, interfèrent dans la vie d'une personne, d'une famille, d'un groupe social.

Dans ce dossier, il sera question de découvrir le mythe d'Iphigénie, de se familiariser avec la langue de Racine, de réfléchir aux notions d'oracle et de sacrifice. Après la représentation, il s'agira d'analyser les choix de la mise en scène, la façon dont Chloé Dabert fait résonner le mythe aujourd'hui, de comprendre les ressorts de chacun devant le dilemme auquel fait face Agamemnon.

Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

LE MYTHE D'IPHIGÉNIE

« Mon choix tient [...] au dialogue qu'entretient ce type de mythes fondateurs avec notre temps. »
Chloé Dabert, entretien pour le Festival d'Avignon.

Issue de la maison d'Atrée, une des familles les plus fameuses de la mythologie, Iphigénie est à son tour marquée par le destin funeste qui frappe cette famille. En effet, Tantale, son aïeul, commit un crime affreux et s'attira une punition qui touchera aussi ses descendants. Ainsi, ces derniers seront-ils également des criminels, souvent malgré eux, et seront aussi punis. Iphigénie, jeune fille pure et innocente, est la victime d'un oracle monstrueux. Elle ne semble pas pouvoir échapper à la destinée familiale. Courageuse, elle affrontera cette situation malgré tout. Son histoire a inspiré de nombreux artistes.

Il convient alors, pour les élèves, de se familiariser avec les personnages de la pièce, avec le mythe, à travers les œuvres d'art qui ont retracé les différentes étapes de l'histoire d'Iphigénie, afin de comprendre les liens qui unissent (désunissent ?) les personnages, de comprendre les ressorts de la tragédie qu'ils verront sur scène.

Demander aux élèves, par groupes, de classer les personnages de la pièce de Racine, en fonction des critères de leur choix. Mettre en commun les classements effectués et expliciter les différents critères.

Agamemnon.
Achille.
Ulysse.
Clytemnestre, femme d'Agamemnon.
Iphigénie, fille d'Agamemnon.
Ériphile, fille d'Hélène et de Thésée.
Arcas, domestique Agamemnon.
Eurybate, domestique d'Agamemnon.
Aegine, femme de la suite de Clytemnestre.
Doris, confidente d'Ériphile.
Troupe de gardes.

Les élèves pourront classer les personnages de la pièce en fonction de leur condition sociale comme, par exemple, les maîtres et les domestiques ; de leur genre ; de leur famille : celle d'Agamemnon et celle de Thésée ; de la génération à laquelle ils appartiennent ; s'ils sont connus ou non des élèves ; s'ils sont héroïques ou non, etc. Il y a aussi une hiérarchie des groupes mise en évidence par l'ordre et les indications de la liste. Les grands personnages viennent avant les domestiques, le chef militaire avant les héros, les hommes avant les femmes, les parents avant les enfants. Quatre personnages sont définis par leur lien avec Agamemnon.

Tout cela peut faire émerger une première discussion qui définira le statut des personnages, le poids du milieu social conditionnant leurs actes : les enfants obéissant à leurs parents, les héros imposant leur volonté aux communs des mortels, les domestiques servant les familles, les gardes sous les ordres du chef militaire, le clivage très marqué entre les hommes et les femmes, la place d'Agamemnon qui finalement pourrait être le personnage principal d'une pièce qui s'intitule *Iphigénie* ; Iphigénie, elle-même, qui semble déjà avoir un destin emprisonné par la soumission d'une enfant à son père, d'une jeune femme aux hommes de la famille.

À partir de la vidéo (www.youtube.com/watch?v=s4yD_hAef3k) et de la généalogie des Atrides (www.ralentirtravaux.com/lettres/sequences/troisieme/oedipe/genealogie_atrides.php), construire une frise chronologique qui indique l'enchaînement des conflits qui composent cette histoire familiale.

Observer le tableau de David ainsi que les représentations du mythe que l'on trouvera grâce aux liens ci-dessous. Identifier les différents personnages du mythe. Choisir un de ces personnages et dresser un portrait-robot à partir d'une esquisse ou de collages qui pourront être faits avec des visages célèbres ou anonymes. Afficher cette galerie de portraits. Proposer des hypothèses pour la représentation de ces rôles sur scène : noms d'acteurs par exemple.

- arts.mythologica.fr/artist-t/pic/tischbein-jhw_iphigenie-oreste.jpg
- utpictura18.univ-montp3.fr/Images/A/0/A0212.jpg
- utpictura18.univ-montp3.fr/Images/A/0/A0549.jpg

Pour cette activité, les élèves observeront des points communs aux personnages représentés par différents artistes : comme, par exemple, la force, la puissance, la domination et l'action pour les hommes, la soumission, les larmes des femmes. Ils pourront émettre, ensuite, des hypothèses de représentation, d'incarnation des personnages afin de les rendre attentifs aux choix de distribution quand ils verront le spectacle.

Écrire la présentation d'un des personnages suivants : Iphigénie, Agamemnon, Achille, Ulysse et Clytemnestre. Puis les exposer avec les portraits faits précédemment. Pour composer cette présentation, choisir une des possibilités suivantes :

- en complétant les débuts de phrases suivantes :
 - Je voudrais bien.../Je détesterais...
 - Tous les jours je.../Jamais je...
 - Moi je.../Toi tu...
 - Je suis incapable de.../Je suis capable de...
- en répondant aux questions suivantes :
 - Quand êtes-vous déjà mort ?
 - Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ?
 - Que sont devenus vos rêves ?
 - D'où venez-vous ?
 - Jugez-vous votre sort enviable ?
 - À quoi avez-vous renoncé ?
 - Que défendez-vous ?
 - Qu'êtes-vous capable de refuser ?
 - Qu'avez-vous été capable de faire par amour ?
 - Que vous reproche-t-on ?

Jacques-Louis David,
La Colère d'Achille, 1819,
huile sur toile, 105,3 × 145 cm,
Kimbell Art Museum.
© Kimbell Art Museum

– à la manière de Brecht présentée ci-dessous :

Voici Antigone,

Fille d'Œdipe et princesse. Ici, Créon,

Son oncle, tyran de la cité de Thèbes.

Je suis Tirésias, le devin. Celui-là mène une guerre de rapines contre la lointaine Argos.

Celle-ci n'accepte pas ce qui est inhumain,

Elle est anéantie. Mais sa guerre à lui, qui mérite bien d'être appelée inhumaine,

Sa guerre tourne au désastre. L'indomptable, la juste,

Sans égard pour les sacrifices de son propre peuple,

De son peuple réduit en servitude, c'est grâce à elle

Que la guerre a pris fin.

Bertolt Brecht, *Antigone*, L'Arche, 1948 [traduction de Maurice Regnaud].

Par deux, écrire une scène de conflit, de tension en choisissant parmi les couples donnés ci-après. Présenter, toujours en duo, son texte à la classe. Le lire à voix haute :

– Agamemnon et Clytemnestre ;

– Agamemnon et Achille ;

– Iphigénie et Agamemnon ;

– Ériphile et Iphigénie.

Cette activité d'écriture devra tenir compte des travaux précédents en considérant le statut, la hiérarchie, les représentations et leur place dans le mythe afin de rendre compte d'une scène de conflit cohérente avec l'histoire d'Iphigénie.

LE LANGAGE DE RACINE

« Je travaille [...] avec une attention particulière, une obsession, pour le rythme, la ponctuation, les temps, les silences. Ce travail sur le rythme me conduit à rechercher des auteurs dont le travail impose toujours plus de rigueur et de précision. »

Chloé Dabert, note d'intention.

Dans toutes ses créations, Chloé Dabert envisage le texte comme une partition sur laquelle elle fait, avec ses acteurs, un travail de précision. Ce travail formel et technique sur le rythme de la langue amène la tension et le jeu. Dans *Iphigénie*, cela repose sur la forme rigoureuse des alexandrins ; ils imposent une rythmique que les acteurs vont utiliser pour jouer.

Il s'agit cependant de ne pas se laisser bercer par la petite musique de l'alexandrin, mais de veiller avant tout à ce que les informations véhiculées par le texte soient claires et précises, ce que le vocabulaire du XVIIe siècle peut rendre malaisé, en particulier pour de jeunes spectateurs.

Les activités qui suivent visent à rendre ces derniers sensibles à ces aspects de la langue dans le spectacle.

LES ALEXANDRINS

Pour un contact concret avec les vers, pour que les jeunes s'imprègnent physiquement de leur rythme et se rendent compte des possibilités ouvertes par la prosodie, on considérera les alexandrins, dans un premier temps (et seulement dans un premier temps), comme pure partition sonore dissociée du sens.

Distribuer les extraits constitués de deux vers donnés en annexe 1, imprimés sur des bandes de papier. Faire circuler les élèves dans l'espace, en leur demandant de trouver un rythme commun, pas trop rapide. Demander à la moitié des élèves de compter mentalement douze pas puis de marquer un arrêt. Les autres élèves lisent à mi-voix le premier des deux vers qui leur ont été attribués, en détachant les syllabes, au rythme d'une syllabe par pas. La fin de leur lecture doit coïncider avec l'arrêt du premier groupe. Même chose avec le second vers. Si le compte n'y est pas, les élèves, par petits groupes, cherchent comment

arriver à douze syllabes et, éventuellement, font appel au professeur qui fait un point rapide sur les « e » muets, les liaisons avant voyelle et les diérèses.

Échanger les rôles : les uns comptent mentalement, les autres lisent les alexandrins ; tous doivent s'arrêter en même temps.

Disposés en cercle, les élèves cherchent chacun une façon de dire les deux mêmes vers (qui seront alors mémorisés) de façon à faire entendre un rythme (et éventuellement d'autres effets sonores), sans se soucier du sens.

Si c'est nécessaire, proposer des consignes. Par exemple :

- détacher chaque syllabe avec une pause à la fin de chaque vers ou toutes les six syllabes ;
- prendre une inspiration à chaque signe de ponctuation ;
- segmenter les vers en 2, 3, 4 ou 6 parties ;
- chanter les vers sur une mélodie connue (*Les Élucubrations d'Antoine*, la comptine *Nous n'irons plus au bois*, *Le Port d'Amsterdam* de Brel, *Le Déserteur* de Vian fonctionnent...) ;
- slammer ;
- accompagner la profération de mouvements ;
- taper un rythme avec les mains ou les pieds ;
- jouer sur la vitesse ou l'intensité de la voix ;
- accentuer certaines syllabes.

Chacun à son tour profère les deux vers à sa façon, en les adressant à un autre membre du cercle.

LA LANGUE DU XVIIE SIÈCLE EN JEU

Les jeunes spectateurs peuvent craindre de ne pas comprendre, quand ils assisteront à la représentation, les paroles de personnages qui s'expriment dans la langue du XVIIe siècle, avec un lexique et des tournures syntaxiques différents des nôtres, et la dimension poétique de l'écriture. L'activité suivante peut leur faire comprendre que le jeu des acteurs permet d'éclaircir les enjeux du texte.

Distribuer un des extraits donnés en annexe 2 à chaque groupe de quatre, avec l'objectif d'en faire à la classe une présentation qui le rende clair.

Commencer dans chaque groupe par déterminer l'enjeu du message à transmettre, ainsi que la façon dont le récepteur l'accueillera.

L'un des membres du groupe prend en charge la lecture du texte, qu'il devra adresser clairement à celui qui sera le récepteur. Privilégier la clarté des informations et des objectifs de l'émetteur, même si les douze syllabes de chaque vers ne sont pas respectées. Être attentif à la ponctuation. Faire des choix de tempo et d'intensité de la voix.

Deux élèves assurent la partie visuelle de la performance : ils tiendront au cours de la lecture une posture figée qui rendra compte physiquement de leur façon d'adresser (pour l'un) ou de recevoir (pour l'autre) le message. Les acteurs peuvent changer une fois de posture au cours ou à la fin de la lecture. Réfléchir à l'occupation de l'espace et aux jeux de regards autant qu'à la posture.

Le quatrième membre du groupe est le metteur en scène-sculpteur qui organise les autres dans l'espace, précise leur posture, veille à la clarté de la lecture et supervise l'effet global.

L'enseignant circule dans les groupes pour aider à la compréhension du texte, si c'est nécessaire.

Présenter les performances. Proposer éventuellement un rejeu avec des modifications ou des améliorations concernant la précision du geste, de l'adresse ou de la parole ou l'engagement des acteurs.

Si quelques élèves ne désirent pas se mettre en jeu, leur confier la mission d'aider leurs camarades à comprendre les termes inconnus. Utiliser, par exemple, le site [Lexilogos \(www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm\)](http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm) qui permet de consulter le *Littré* ou des dictionnaires du français classique. Constituer un lexique au fur et à mesure du travail.

L'ORACLE ET LE SACRIFICE

« Un oracle cruel, porté par le fanatisme de quelques-uns, s'engouffrant dans la brèche créée par cette attente infinie [...] »

Chloé Dabert, note d'intention.

L'oracle est la réponse que donne une divinité aux questions des hommes. Le sacrifice est une offrande que les hommes font à une divinité. Par l'aspect divin, ces deux éléments sont souvent liés, l'un entraînant l'autre.

Dans la tragédie, depuis l'Antiquité, les personnages mis en scène sont soumis à des oracles et contraints alors au sacrifice. Agamemnon et Iphigénie n'échappent pas au sort divin et à l'ombre qui planent sur les hommes, qui président à leur destinée. C'est la volonté perverse d'un destin qui s'attache à leur perte. Dans l'œuvre de Racine, les dieux et les déesses (mêmes absents), les sacrifices et les prophéties sont les éléments clés de l'action dramatique. Tous les personnages sont soumis au premier oracle professé dès la scène 1 de l'acte 1, même si d'autres, ceux d'Achille et Ériphile, viendront les contraindre aussi. Calchas, qui ne cesse de parler au nom des dieux, devient alors un manipulateur qui instrumentalise une religion, par son fanatisme et même si son discours est dit avec sincérité. Par là-même, il impose une domination sur les personnages qu'il enferme avec ses prophéties. Racine, en mettant ses personnages, ici Agamemnon, face à un dilemme cruel, les montre à la fois comme victimes (de la fatalité) et coupables (car ils ont la possibilité d'exercer leur libre arbitre et de contourner l'oracle). Cela amène le spectateur à réfléchir à ses propres choix.

Il s'agit donc, ici, de permettre aux élèves de comprendre ce que sont les oracles dans la pièce *Iphigénie* et d'en mesurer les conséquences éventuelles qui s'abattent sur les personnages. Une réflexion sur le lien avec la place de la religion dans nos sociétés aujourd'hui pourra être menée dans la partie « Après ».

Lire les trois extraits ci-dessous, qui correspondent aux trois oracles professés dans la pièce. Réécrire ceux qui concernent Achille et Ériphile tels que le devin lui-même pourrait les avoir formulés. Faire tirer au sort l'un des oracles par des groupes d'élèves. En préparer, dans chaque groupe, une lecture à voix haute, en chœur, afin de mettre en évidence leur solennité et leur force. Donner à un membre du groupe le rôle du destinataire de l'oracle et travailler sur la façon dont celui qui est concerné l'écoute, se révolte ou s'y soumet.

Après la présentation des lectures, conclure en quelques mots, en définissant le plus simplement possible ce qu'est un oracle.

Acte 1, scène 1. Le devin Calchas transmet l'oracle divin :

Vous armez contre Troie une puissance vaine,
Si, dans un sacrifice auguste et solennel,
Une fille du sang d'Hélène,
De Diane, en ces lieux, n'ensanglante l'autel.
Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie,
Sacrifiez Iphigénie !

Acte 1, scène 2. Agamemnon rappelle à Achille l'oracle qui pèse sur lui :

[...] On sait qu'à votre tête
Les Dieux ont d'Illion attaché la conquête ;
Mais on sait que, pour prix d'un triomphe si beau,
Ils ont aux champs troyens marqué votre tombeau ;
Que votre vie, ailleurs et longue et fortunée,
Devant Troie, en sa fleur doit être moissonnée.

Acte 2, scène 2. Ériphile évoque l'oracle qui l'empêche de connaître son identité :

Je reçus et je vois le jour que je respire,
Sans que père ni mère ait daigné me sourire.
J'ignore qui je suis ; et pour comble d'horreur,
Un oracle effrayant m'attache à mon erreur,
Et quand je veux chercher le sang qui m'a fait naître,
Me dit que sans périr je ne me puis connaître.

Racine, *Iphigénie*, éditions Didot, 1854.

Lors de la lecture orale de ces oracles, les élèves devront veiller à marquer le côté solennel d'un tel texte. Ils devront, sans doute, déterminer au préalable les intentions d'une prophétie qui sont de trouver une oreille attentive, de rassembler des adeptes, des fidèles, de les inciter à agir pour rendre ces augures crédibles.

Rechercher dans différents champs (littérature, films, séries, jeux vidéo, arts plastiques, histoire, actualité, etc.) des situations d'oracles, de prophéties et/ou de sacrifices. Dans quelle situation apparaissent-elles ? Quelles conséquences peuvent-elles avoir sur les personnages qui les reçoivent ?

Construire un champ lexical de l'« oracle ». Choisir quelques mots dans cette liste et rédiger un oracle. Les dire à la classe. Pourquoi un syllogisme ?

Comment pourrait-on répondre aux prophéties vues dans cette activité ?

Il s'agit, ici, pour les élèves, de mesurer combien le champ lexical de l'oracle, injonctif, relève du divin et de l'irrationnel. Cela permet de comprendre l'emprise que posent ces prédictions sur les personnages qui les reçoivent. Ce champ lexical contient, par exemple, les verbes : devoir, falloir, voir, pressentir, affirmer, flâner, dévoiler, etc. ; mais aussi les noms : prophétie, augure, superstition, hypothèse, conjecture, supposition, annonciateur, signe, messenger, rêve, avenir, présage, etc. ; ou encore les adjectifs : bon, sinistre, superstitieux, sacré, prémonitoire, visionnaire, etc.

Les réponses aux oracles proposées par les élèves peuvent être les mêmes que dans la pièce de Racine : la soumission et l'acceptation, le refus et la révolte, la méfiance et l'attentisme, l'éveil de sentiments forts comme la colère, l'adoration, la haine, le désespoir ou son contraire l'espoir.

L'ESPACE DE LA TRAGÉDIE

« *Iphigénie* [...] ne se passe pas dans le secret d'un palais, mais à l'extérieur, dans un camp militaire, sur une plage, près de la mer. Il s'agit d'un siège ; des semaines que les hommes attendent que le vent se lève. »

Chloé Dabert, note d'intention.

Pour rendre les élèves attentifs à l'espace créé, lorsqu'ils verront la représentation, leur demander, par groupes, d'élaborer un projet partiel de scénographie en se centrant soit sur les costumes, soit sur l'espace, soit sur le son, à l'aide des propositions ci-dessous. L'objectif est de présenter à la classe une réalisation concrète.

PROJET DE CRÉATION DE COSTUMES

À partir de la réflexion menée sur la liste des personnages, imaginer des costumes qui rendent visibles les catégories qui se dessinent. S'appuyer aussi sur l'extrait de la note d'intention de Chloé Dabert figurant ci-dessus, ainsi que sur la recherche d'exemples d'oracles et de sacrifices recherchés plus tôt.

Réaliser un panneau d'exposition présentant des croquis, des documents iconographiques de référence (arts visuels, mode, histoire, actualité...), des échantillons de couleurs et de matériaux. S'ils sont réalisables, exposer ou revêtir les costumes.

Il vaut mieux mettre en garde les élèves contre la tentation de l'impossible « reconstitution » de costumes de l'Antiquité, en leur faisant comprendre que les strates de temps historique ou mythique qui s'accumulent (temps mythologique de la fable, époque antique des textes sources, xive siècle du lieu de la représentation en Avignon, xviie siècle du texte et xxie siècle de la représentation) donnent toute liberté. Elles annulent même la question de l'époque à représenter.

PROJET DE CRÉATION D'UN ESPACE

La scénographie d'un spectacle repose sur la tension entre le lieu de la fiction et le lieu théâtral réel. Les élèves qui travaillent sur ce projet devront donc associer une réflexion sur le lieu, situé en Aulide, proche de la mer, où se déroule la fable, et tenir compte des possibilités et des contraintes du lieu de la représentation : celui qui est prévu pour la création d'*Iphigénie*, ou celui où ils le verront eux-mêmes.

Le spectacle de Chloé Dabert est créé au Festival d'Avignon 2018, dans un lieu qui a une identité forte. C'est un vaste cloître du xive siècle, en pierre, à ciel ouvert. La moitié de la surface est occupée par des gradins. L'espace de jeu est entouré sur trois côtés par des arcades et des contreforts, au-delà desquels il se prolonge. Le cloître peut être utilisé avec son sol en terre battue, ou avec un plancher de scène surélevé. Il est en outre chargé d'histoire, celle de la papauté, celle de la ville et celle du Festival (c'est, après le Palais des papes, le second lieu investi pour les spectacles, à partir de 1967).

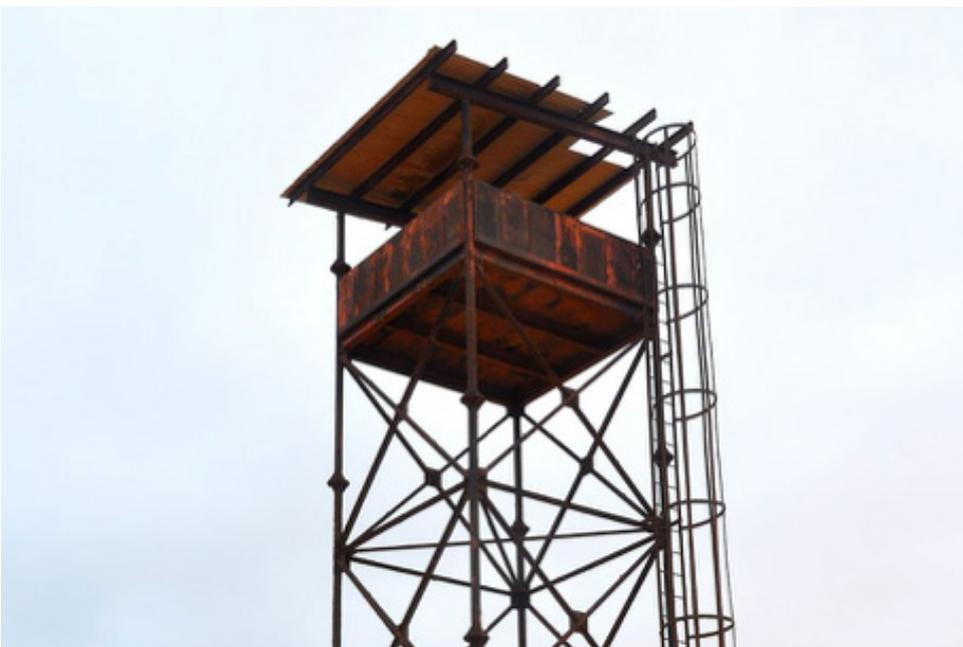
L'équipe d'*Iphigénie* a pensé la scénographie pour ce lieu particulier, mais elle doit pouvoir s'adapter aux divers lieux de la tournée qui suivra.

Lire les extraits du texte de Racine donnés en annexe 2. Croiser cette lecture avec les propos de la metteure en scène cités au début de cette partie. Observer les photographies ci-après, proposées par la compagnie.

Décrire le cloître des Carmes représenté ici, en observant ses caractéristiques particulières.

À partir de ces documents et de ce que les élèves connaissent de la fable de la pièce, imaginer un espace scénique (il serait intéressant que certains fassent un projet pour le cloître des Carmes et d'autres pour le théâtre où la classe verra le spectacle) :

- faire des choix pour représenter ou signifier les lieux de la fiction ;
- proposer des couleurs, des matières, éventuellement des objets ;
- penser que l'espace est utilisé par les comédiens qui y circulent et au corps desquels divers éléments peuvent servir d'appui ;

Iphigénie.
©Thierry Chiloé

- prendre en compte la taille et la forme du plateau et de la salle, le rapport entre scène et salle, le fait qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, l'architecture et l'esthétique du lieu.

En vue de la présentation à la classe, prévoir des réalisations visuelles : croquis, maquette réelle ou virtuelle, échantillons de couleurs et de matières, photographies de lieux inspirants...

Les extraits du texte donnent des indices exploitables par un scénographe sur l'environnement des personnages : le lieu où ils se trouvent quand ils parlent, mais aussi le hors-champ dont la proximité peut influencer sur la conception de l'espace du spectacle.

Les projets peuvent utiliser les ressources et les caractéristiques des lieux théâtraux, ou bien décider de les ignorer voire de les contredire.

PROJET DE CRÉATION SONORE

Chloé Dabert insiste sur l'aspect collectif de ses créations. Les artistes créent la lumière, le son ou la vidéo, travaillent avec les artistes et à partir de leurs propositions. Ces éléments ne sont pas « plaqués » sur le jeu, mais l'accompagnent, l'appuient, le soutiennent.

Le son et la musique, et par contraste le silence, ont leur importance dans le spectacle. C'est une dimension de la représentation à laquelle on peut rendre les élèves attentifs et qu'il est possible de leur faire anticiper concrètement par l'activité proposée ici.

Lire les textes de l'annexe 3. Se remémorer les registres, les tonalités qui sont apparus dans les extraits lus auparavant.

Réaliser une collection de sons qui pourraient accompagner le jeu des acteurs tel que les élèves peuvent l'imaginer, aux différents moments de la pièce qu'ils connaissent, en évitant de proposer des sons purement figuratifs. Le groupe fera écouter sa collection à la classe.

1, 2 : Le cloître des Carmes peut recevoir un plancher qui surélève le sol.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon

3 : Le cloître des Carmes équipé pour la représentation d'*Au moins j'aurai laissé un beau cadavre*, Vincent Macaigne, 2011.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon

Lire le texte de l'annexe 4. Préparer une lecture orale de la tirade, qui peut s'effectuer à plusieurs. Chercher une musique pour accompagner cette lecture. Ménager des temps où texte et musique se superposent, des temps de parole seule, de musique seule et des temps de silence.

POUR RÉSUMER LES ATTENTES

Demander aux élèves de créer l'affiche du spectacle. Cette affiche devra comporter :

- **le titre et l'auteur de la pièce ;**
- **le nom de la metteuse en scène ;**
- **la date et le lieu de la représentation que les élèves verront ;**
- **une image qui rendra compte d'éléments qui ont été suggérés dans la partie « Avant » ;**
- **une phrase clé.**

Avant de se lancer dans l'élaboration de cette affiche, les élèves devront s'interroger sur l'objectif d'une affiche de spectacle ; sur le public visé par l'affiche ; sur ce qu'elle doit montrer et taire, suggérer, laisser en interrogation. Ces affiches peuvent être construites en collaboration avec le professeur d'arts plastiques ou d'arts appliqués et pourront être sujettes à un concours interne à la classe ou entre deux classes. Elles pourront faire l'objet d'une exposition, au CDI par exemple.

Annexes

ANNEXE 1. EXTRAITS POUR FAIRE SONNER LES ALEXANDRINS

Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille.
Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille.

Je condamnais les Dieux, et sans plus rien ouïr,
Fis vœu sur leurs autels de leur désobéir.

Ces noms de roi des rois et de chef de la Grèce,
Chatouillaient de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse

Et la religion, contre nous irritée,
Par les timides Grecs sera seule écoutée.

Gardez-vous de réduire un peuple furieux,
Seigneur, à prononcer entre vous et les Dieux.

Pleurez ce sang, pleurez; ou plutôt sans pâlir,
Considérez l'honneur qui doit en rejaillir.

Remplissez les autels d'offrandes et de sang,
Des victimes vous-même interrogez le flanc.

Je puis choisir, dit-on, ou beaucoup d'ans sans gloire,
Ou peu de jours suivis d'une longue mémoire.

Encore si je pouvais, libre dans mon malheur,
Par des larmes au moins soulager ma douleur!

Seigneur, de mes efforts je connais l'impuissance:
Je cède et laisse aux Dieux opprimer l'innocence.

Vile esclave des Grecs, je n'ai pu conserver
Que la fierté d'un sang que je ne puis prouver.

Quel plaisir de vous voir et de vous contempler
Dans ce nouvel état où je vous vois briller!

Ma fille, je vous vois toujours des mêmes yeux;
Mais les temps sont changés, aussi bien que les lieux.

Et les soins de la guerre auraient-ils en un jour
Éteint dans tous les cœurs la tendresse et l'amour?

Vous l'aimez. Que faisais-je ? Et quelle erreur fatale
M'a fait entre mes bras recevoir ma rivale ?

Orgueilleuse rivale, on t'aime ; et tu murmures !
Souffrirai-je à la fois ta gloire et tes injures ?

Vous avez entendu ce que je vous demande,
Madame : je le veux, et je vous le commande.

Lui, votre père ? Après son horrible dessein,
Je ne le connais plus que pour votre assassin.

C'est mon père, Seigneur, je vous le dis encore ;
Mais un père que j'aime, un père que j'adore.

Ma vie est votre bien ; vous voulez le reprendre ;
Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre.

Fille d'Agamemnon, c'est moi qui, la première,
Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père.

Vous ne démentez point une race funeste ;
Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thyeste :

Un prêtre, environné d'une foule cruelle,
Portera sur ma fille une main criminelle,

Un oracle fatal ordonne qu'elle expire !
Un oracle dit-il tout ce qu'il semble dire ?

Trop jaloux d'un pouvoir qu'on peut vous envier,
De votre propre sang vous courez le payer,

Hélas ! En m'imposant une loi si sévère,
Grands Dieux, me deviez-vous laisser un cœur de père ?

Juste ciel ! Puis-je entendre et souffrir ce langage ?
Est-ce ainsi qu'au parjure on ajoute l'outrage ?

Je ne dis plus qu'un mot ; c'est à vous de m'entendre
J'ai votre fille ensemble et ma gloire à défendre :

Qui ? Moi ? Que contre un père osant me révolter,
Je mérite la mort que j'irais éviter ?

Quelques prix glorieux qui me soient proposés,
Quels lauriers me plairont, de son sang arrosés ?

Le bûcher, par mes mains détruit et renversé,
Dans le sang des bourreaux nagera dispersé ;

Mais que pouvons-nous faire en l'état où nous sommes ?
Nous avons à combattre et les dieux et les hommes.

Surtout, si vous m'aimez, par cet amour de mère,
Ne reprochez jamais mon trépas à mon père.

C'est le pur-sang du Dieu qui lance le tonnerre...
J'entends gronder la foudre, et sens trembler la terre :

Les vents agitent l'air d'heureux frémissements,
Et la mer leur répond par ses mugissements.

Racine, *Iphigénie*, éditions Didot, 1854.

ANNEXE 2. EXTRAITS POUR TRAVAILLER LE JEU ET L'ADRESSE

Arcas à Agamemnon (acte 1, scène 1)

Et ne craignez-vous point l'impatient Achille ?
Avez-vous prétendu que, muet et tranquille,
Ce héros, qu'armera l'amour et la raison,
Vous laisse pour ce meurtre abuser de son nom ?
Verra-t-il à ses yeux son amante immolée ?

Achille à Agamemnon (acte 1, scène 2)

Mais cependant, Seigneur, que faut-il que je croie
D'un bruit qui me surprend et me comble de joie ?
Daignez-vous avancer le succès de mes vœux ?
Et bientôt des mortels suis-je le plus heureux ?
On dit qu'Iphigénie, en ces lieux amenée,
Doit bientôt à son sort unir ma destinée.

Ulysse à Agamemnon (acte 1, scène 3)

Croirai-je qu'une nuit a pu vous ébranler ?
Est-ce donc votre cœur qui vient de nous parler ?
Songez-y. Vous devez votre fille à la Grèce,
Vous nous l'avez promise ; et sur cette promesse
Calchas, par tous les Grecs consulté chaque jour,
Leur a prédit des vents l'infaillible retour.

Ériphile à Doris (acte 2, scène 1)

Je vois Iphigénie entre les bras d'un père ;
Elle fait tout l'orgueil d'une superbe mère ;
Et moi, toujours en butte à de nouveaux dangers,
Remise dès l'enfance en des bras étrangers,
Je reçus et je vois le jour que je respire,
Sans que père ni mère ait daigné me sourire.

Iphigénie à Achille (acte 3, scène 7)

Hélas ! Si vous m'aimez, si pour grâce dernière,
Vous daignez d'une amante écouter la prière,
C'est maintenant, seigneur, qu'il faut me le prouver :
Car enfin, ce cruel, que vous allez braver,
Cet ennemi barbare, injuste, sanguinaire,
Songez, quoiqu'il ait fait, songez qu'il est mon père.

Clytemnestre à Achille (acte 3, scène 7)

Tout est perdu, Seigneur, si vous ne nous sauvez.
Agamemnon m'évite, et craignant mon visage,
Il me fait de l'autel refuser le passage :
Des gardes, que lui-même a pris soin de placer,
Nous ont de toutes parts défendu de passer.
Il me fuit. Ma douleur étonne son audace.

Agamemnon à Iphigénie (acte 4, scène 5)

Ma fille, il faut céder. Votre heure est arrivée.
Songez bien dans quel rang vous êtes élevée :
Je vous donne un conseil qu'à peine je reçois ;
Du coup qui vous attend vous mourrez moins que moi :
Montre, en expirant, de qui vous êtes née :
Faites rougir ces Dieux qui vous ont condamnée.

Achille à Agamemnon (acte 4, scène 6)

On dit, et sans horreur je ne puis le redire,
Qu'aujourd'hui par votre ordre Iphigénie expire ;
Que vous-même, étouffant tout sentiment humain,
Vous l'allez à Calchas livrer de votre main.
On dit que sous mon nom, à l'autel appelée,
Je ne l'y conduisais que pour être immolée.

Achille à Iphigénie (acte 5, scène 2)

Patrocle, et quelques chefs qui marchent à ma suite,
De mes Thessaliens vous amènent l'élite :
Tout le reste, assemblé près de mon étendard,
Vous offre de ses rangs l'invincible rempart.
À vos persécuteurs opposons cet asile.
Qu'ils viennent vous chercher sous les tentes d'Achille.

Racine, *Iphigénie*, éditions Didot, 1854.

ANNEXE 3. EXTRAITS POUR ÉLABORER DES PROJETS DE SCÉNOGRAPHIE

ACTE 1, SCÈNE 1

Agamemnon

Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille.
Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille.

Arcas

C'est vous-même, seigneur ! Quel important besoin
Vous a fait devancer l'aurore de si loin ?
À peine un faible jour vous éclaire et me guide,
Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans l'Aulide.
Avez-vous dans les airs entendu quelque bruit ?
Les vents nous auraient-ils exaucés cette nuit ?
Mais tout dort, et l'armée, et les vents, et Neptune.

[...]

Quelle gloire, seigneur, quels triomphes égalent
Le spectacle pompeux que ces bords vous étalent ;
Tous ces mille vaisseaux, qui, chargés de vingt rois,
N'attendent que les vents pour partir sous vos lois ?
Ce long calme, il est vrai, retarde vos conquêtes ;
Ces vents depuis trois mois enchaînés sur nos têtes
D'Illion trop longtemps vous ferment le chemin :

[...]

Agamemnon

Prends cette lettre, cours au-devant de la reine,
Et suis, sans t'arrêter, le chemin de Mycène.
Dès que tu la verras, défends-lui d'avancer,
Et rends-lui ce billet que je viens de tracer.
Mais ne t'écarte point ; prends un fidèle guide.
Si ma fille une fois met le pied dans l'Aulide,
Elle est morte : Calchas, qui l'attend en ces lieux,
Fera taire nos pleurs, fera parler les dieux.

ACTE 1, SCÈNE 4

Eurybate

La reine, dont ma course a devancé les pas,
Va remettre bientôt sa fille entre vos bras ;
Elle approche. Elle s'est quelque temps égarée
Dans ces bois qui du camp semblent cacher l'entrée ;
À peine nous avons, dans leur obscurité,
Retrouvé le chemin que nous avions quitté.

ACTE 3, SCÈNE 1

Agamemnon

[...]

Vous voyez en quels lieux vous l'avez amenée :
Tout y ressent la guerre, et non point l'hyménée.
Le tumulte d'un camp, soldats et matelots,
Un autel hérissé de dards, de javelots,
Tout ce spectacle enfin, pompe digne d'Achille,
Pour attirer vos yeux n'est point assez tranquille ;
Et les Grecs y verraient l'épouse de leur roi
Dans un état indigne et de vous et de moi.
M'en croirez-vous ? Laissez, de vos femmes suivie,
À cet hymen, sans vous, marcher Iphigénie.

Clytemnestre

Qui ? Moi ! Que, remettant ma fille en d'autres bras,
Ce que j'ai commencé, je ne l'achève pas !
Qu'après l'avoir d'Argos amenée en Aulide,
Je refuse à l'autel de lui servir de guide !
Dois-je donc de Calchas être moins près que vous ?
Et qui présentera ma fille à son époux ?

ACTE 3, SCÈNE 5

Arcas

Madame, tout est prêt pour la cérémonie.
Le roi près de l'autel attend Iphigénie ;
Je viens la demander : ou plutôt contre lui,
Seigneur, je viens pour elle implorer votre appui.

Achille

Arcas, que dites-vous ?

Clytemnestre

Dieux ! Que vient-il m'apprendre ?

Arcas, à Achille

Je ne vois plus que vous qui la puisse défendre.

Achille

Contre qui ?

Arcas

Je le nomme et l'accuse à regret :
Autant que je l'ai pu j'ai gardé son secret.
Mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prête ;
Dût tout cet appareil retomber sur ma tête,
Il faut parler.

ACTE 5, SCÈNE 4

Clytemnestre

Quoi ! Pour noyer les Grecs et leurs mille vaisseaux,
Mer, tu n'ouvriras pas des abîmes nouveaux !
Quoi ! Lorsque, les chassant du port qui les recèle,
L'Aulide aura vomé leur flotte criminelle,
Les vents, les mêmes vents si longtemps accusés,
Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brisés !
Et toi, soleil, et toi, qui, dans cette contrée,
Reconnais l'héritier et le vrai fils d'Atrée,
Toi, qui n'osas du père éclairer le festin,
Reculer, ils t'ont appris ce funeste chemin.
Mais, cependant, ô ciel ! Ô mère infortunée !
De festons odieux ma fille couronnée
Tend la gorge aux couteaux par son père apprêtés !
Calchas va dans son sang... Barbares ! Arrêtez :
C'est le pur-sang du dieu qui lance le tonnerre...
J'entends gronder la foudre, et sens trembler la terre :
Un dieu vengeur, un dieu fait retentir ces coups...

Racine, *Iphigénie*, éditions Didot, 1854.

ANNEXE 4. TIRADE D'IPHIGÉNIE POUR UN PROJET DE CRÉATION SONORE

ACTE 4, SCÈNE 4

Iphigénie

Mon père,
 Cessez de vous troubler, vous n'êtes point trahi :
 Quand vous commanderez, vous serez obéi.
 Ma vie est votre bien ; vous voulez le reprendre :
 Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre.
 D'un œil aussi content, d'un cœur aussi soumis
 Que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis,
 Je saurai, s'il le faut, victime obéissante,
 Tendre au fer de Calchas une tête innocente ;
 Et respectant le coup par vous-même ordonné,
 Vous rendre tout le sang que vous m'avez donné.
 Si pourtant ce respect, si cette obéissance
 Paraît digne à vos yeux d'une autre récompense ;
 Si d'une mère en pleurs vous plaignez les ennuis,
 J'ose vous dire ici qu'en l'état où je suis
 Peut-être assez d'honneurs environnaient ma vie
 Pour ne pas souhaiter qu'elle me fût ravie,
 Ni qu'en me l'arrachant, un sévère destin,
 Si près de ma naissance, en eût marqué la fin.
 Fille d'Agamemnon, c'est moi qui, la première,
 Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père ;
 C'est moi qui, si longtemps le plaisir de vos yeux,
 Vous ai fait de ce nom remercier les dieux,
 Et pour qui, tant de fois prodiguant vos caresses,
 Vous n'avez point du sang dédaigné les faiblesses.
 Hélas ! Avec plaisir je me faisais conter
 Tous les noms des pays que vous allez dompter ;
 Et déjà, d'Ilion présageant la conquête,
 D'un triomphe si beau je préparais la fête.
 Je ne m'attendais pas que, pour le commencer,
 Mon sang fût le premier que vous dussiez verser.
 Non que la peur du coup dont je suis menacée
 Me fasse rappeler votre bonté passée :
 Ne craignez rien : mon cœur, de votre honneur jaloux,
 Ne fera point rougir un père tel que vous ;
 Et si je n'avais eu que ma vie à défendre,
 J'aurais su renfermer un souvenir si tendre ;
 Mais à mon triste sort, vous le savez, seigneur,
 Une mère, un amant, attachaient leur bonheur.
 Un roi digne de vous a cru voir la journée
 Qui devait éclairer notre illustre hyménée ;
 Déjà, sûr de mon cœur à sa flamme promis,
 Il s'estimait heureux : vous me l'aviez permis.
 Il sait votre dessein ; jugez de ses alarmes.
 Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes.
 Pardonnez aux efforts que je viens de tenter
 Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter.

Racine, *Iphigénie*, éditions Didot, 1854.