

« sono
puro come un vecchio santo, ma
neppure ho avuto; il dono
disperato del sesso, é andato
tutto in fumo: sono buono
come un pazzo. Il passato
é quello che ebbi per destino,
niente altro che vuoto sconcolato... »

Pier Paolo Pasolini, *La religion de notre temps*, Gallimard poésie

« je suis
aussi pur qu'un vieux saint, aussi
n'ai-je rien; le don
désespéré du sexe, tout entier,
s'est enfui en fumée: je suis bon
comme un fou. Mon passé
tel que me l'a assigné le destin
n'est rien d'autre qu'un vide
inconsolé... »

Texte français José Guidi

Pier Paolo Pasolini Gilles Pastor

Né à Bologne, il commence à écrire en friou-lan avant de se tourner vers l'italien. Son parcours militant et artistique dénonce, dès les années quarante, l'idéologie consumériste et les dérives fascistes de l'Italie. Parmi ses nombreux écrits, citons *Les Ragazzi* (1955), *Une vie violente* (1959), *Passion et idéologie* (1960). Au cinéma, il a réalisé près d'une vingtaine de films entre 1961 et 1975 (*Accattone*, *Mamma Roma*, *L'Évangile selon saint Matthieu*, *Œdipe Roi*, *Médée*, *Salò ou les 120 journées de Sodome...*) avant d'être assassiné sur un terrain vague, dans la banlieue romaine, pour des motifs encore mystérieux. Selon le romancier Alberto Moravia, Pasolini était le plus grand poète italien de sa génération.

Sophocle

Né à Colone, bourgade à quelque dix stades au nord-ouest d'Athènes en 496 av. J.-C., peut-être en 495. Élevé dans la riche bourgeoisie athénienne, le jeune Sophocle reçoit une éducation distinguée et entre tôt dans sa carrière littéraire. Il écrit au cours de sa vie cent vingt-trois pièces, remportant vingt-quatre fois le premier prix du concours tragique. Prenant activement part à la politique et à la vie publique de la cité, le succès d'*Antigone* en 440 lui vaut être désigné comme un des dix stratèges de l'année. La plupart de ses pièces sont des tragédies, une quinzaine étant qualifiées de drames satyriques. De cette production importante, nous n'avons conservé que sept pièces complètes: *Ajax*, *Les Trachiniennes*, *Antigone*, *Œdipe roi*, *Électre*, *Philoctète*, *Œdipe à Colone*. Sophocle meurt vers la fin de l'an 405, quelque temps après Euripide, dont l'histoire rapporte qu'il aurait pris le deuil.

Metteur en scène, auteur et comédien, il fonde la compagnie KastörAgile à Lyon en 2002. Dans ses créations, qui entremêlent installation, documentaire, poésie et théâtre, il explore des thématiques personnelles à partir de vidéos et de documents autobiographiques. Parmi ses spectacles créés en France, au Brésil, en Belgique, on peut citer *Frigos de Copi*, *Requiem pour Derek Jarman*, *Fermez vos yeux*, *Monsieur Pastor*, *Tempête à 54°Nord*, *Treize Degrés Sud*, *Marguerite & François*, *Odette, apportez-moi mes morts!*, *São Cosme e Damião / duo*. Lauréat de la Villa Médicis hors les murs en 2007 à Salvador da Bahia, il a également été invité en résidence à la Villa Gillet, puis aux Subsistances où il a créé *Lily, coq à boches*, repris en mars 2014. Au festival de La Chaise-Dieu 2014, il réalise la vidéo et la scénographie de *Passion - Et ils me cloueront sur le bois*, d'après les Passions de Jean Sébastien Bach, texte de Jean-Pierre Siméon.

À lire

Pasolini
Théâtre, Actes Sud, Babel.
Théâtre 1938-1965; *Le dada du sonnet*, Les Solitaires Intempestifs.
Qui je suis; *La longue route de sable*, Arléa.
Les Terrains: *Écrits sur le sport*, Le Temps des Cerises. *Sonnets*; *Poésies*, 1953-1964; *Théorème*, Gallimard.

Jean Bollack *La Naissance d'Œdipe*, Gallimard.
Jacques Lacarrière *L'Été grec: une Grèce quotidienne de 4 000 ans*, Presses Pocket.
Jean-Pierre Vernant, **Pierre Vidal-Naquet** *Œdipe et ses mythes*, Complexe.

Autour du spectacle

Jeudi 28 septembre
→ Rencontre après spectacle
➤ En présence de l'équipe artistique.

Prochainement

Du 11 au 28 octobre
Ubu roi (ou presque)
Alfred Jarry / fatrasie collective
répertoire

Du 12 au 22 octobre
Illusions
Ivan Viripaev / Olivier Maurin

Du 8 au 24 novembre
Je suis Fassbinder
Falk Richter / Stanislas Nordey

Du 16 novembre au 2 décembre
Le berceau de la langue **répertoire**

La Chanson de Roland
Le Roman de Renart
Tristan et Yseult
Le Franc-Archer de Bagnolet

Du 16 novembre au 13 décembre
Nos Cortèges
Perrine Gérard / Julie Guichard
résidence de création

Du 5 au 23 décembre
Hôtel Feydeau
Georges Feydeau / Georges Lavaudant

Du 6 au 23 décembre
Al Atlal, chant pour ma mère
Oum Kalsoum / Norah Krief

La Librairie Passages vous accueille avant et après la représentation.

Covoiturez!
Sur le site internet du TNP, vous pouvez déposer votre annonce ou votre demande. Un nouvel outil sans inscription et gratuit!

tnp-villeurbanne.com

04 78 03 30 00

Théâtre National Populaire direction Christian Schiaretti
8 place Lazare-Goujon, 69627 Villeurbanne cedex

Le Théâtre National Populaire, Centre dramatique national, est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Villeurbanne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.

graphisme Guerillagrafik
Imprimerie Valley, septembre 2017
Licences: 1-145339; 2-1000160; 3-145341

Œdipe roi

Sophocle / Gilles Pastor

résidence de création

& Affabulazione

Pier Paolo Pasolini / Gilles Pastor

« Où trouver la trace,
sans indice, d'un crime
si ancien ? »

Œdipe roi

Petit théâtre

salle Jean-Bouise

Durée : 1 h 20 environ

d’après Sophocle
texte français Jean Grosjean
adaptation, mise en scène et scénographie Gilles Pastor

Du jeudi 21 septembre
au dimanche 1er octobre 2017

Avec **Emmanuel Hérítier** Œdipe 1, roi de Thèbes
Jean-Philippe Salério Œdipe 2 / Le berger de Laïos
Wanderlino Martins Neves dit Sorriso Œdipe 3
Kayije Kagame Jocaste, sa femme
Alex Crestey Créon, frère de Jocaste / Le messager du palais
Antoine Besson Le devin Tirésias / Le Coryphée 1 / Le messager de Corinthe
Alizée Bingöllü Le Chœur de Thèbes / Parodos / 1er Stasimon / 2e Stasimon / 3e Stasimon / Le Coryphée 2

Le Chœur de Thèbes en images-vidéo avec les étudiants de l’Université Fédérale de Bahia :
Arthur Braúna De Moura, **Carmen Cleidealues Pinto**, **Barbara Lais Machado De Jesus**, **Lucas Lima Souza**, **Sonia Maria Mendes Ribeiro**, **Daiane Nascimento Dos Santos**, **Juliete Nascimento**, **Jewel Santana Cordeiro**, **Agueda Tavares Peixoto**, **Isis Araujo Ferreira De Carvacho**
Avec le concours de **Catarina Sant’Anna / Escola de Teatro / Universidade Federal da Bahia, Salvador**

assistante à la mise en scène **Catherine Bouchetal**
collaboratrice artistique **Astrid Takche de Toledo**
costumes **Clément Vachelard**
assistante costumes **Marine Lagarde**
lumière **Nicolas Boudier**
son **Sylvain Rebut-Minotti**
vidéo **Vincent Boujon**
régisseur général **Olivier Higelin**
presse **Zef - Isabelle Muraour**
administratrice de production **Florence Verney**
chargée de production **Aurore Santoni**

production KastôrAgile
coproduction Théâtre National Populaire
avec le soutien du Consulat Général de France à Recife, **de la** Spedidam **et de l’**Alliance Française de Salvador, **de** Dimus|Diretoria de Museus do Estado da Bahia, **de l’**Université Fédérale de Bahia (École de théâtre), **du** Musée d’art moderne de Bahia

Participent à la représentation
régisseur général Julien Imbs
régisseur-cintrier Aurélien Boireaud
machiniste-cintrier **Romain Philippe-Bert**
machiniste-constructeur **Jean-Pierre Juttet**
régisseure lumière **Mathilde Foltier-Gueydan**
électricien **Bruno Roncetto**
régisseur son **Alain Perrier**
habilleuse **Julie Mathys**

Ont aussi participé à la création
régisseur général Julien Imbs
chef machiniste **Marc Tripard**
régisseurs plateau **Fabrice Cazan**
régisseurs-cintriers **Aurélien Boireaud**, **Ariel Dupuis**
machinistes-cintriers **Alain Criado**, **Romain Philippe-Bert**
machiniste-constructeur **Jean-Pierre Juttet**
machiniste **Marine Helmlinger**
régisseur principal lumière **Rémy Sabatier**
régisseurs lumière **Laurent Delval**, **Mathilde Foltier-Gueydan**, **Jean-Christophe Guigue**
électriciens **Bruno Roncetto**, **Mathieu Gignoux-Froment**
régisseur principal son **Laurent Dureux**
régisseurs son **Alain Perrier**, **Cédric Chaumeron**
régisseur vidéo/son **Nicolas Gerlier**
chef habilleuse **Sophie Bouilleaux-Rynne**

Œdipe roi est publié aux éditions Gallimard, bibliothèque de La Pléiade

Petit théâtre

salle Jean-Bouise

Affabulazione

Durée : 2 h 05

 Diptyque avec

Œdipe roi

Durée : 4 h 20 environ

Affabulazione

de Pier Paolo Pasolini
texte français Michèle Fabien
et Titina Maselli, mise en scène et scénographie Gilles Pastor

Samedis 23 et 30 septembre
Dimanche 1er octobre 2017

Avec **Jean-Philippe Salério** Père
Kayije Kagame Mère
Alex Crestey Fils
Alizée Bingöllü Fille
Antoine Besson Prêtre, Médecin, Commissaire, Nécromancienne

la voix de **Jeanne Moreau**
et la participation de footballeurs
Zephyr Frahi, **Rudy Genevois**, **François Sall**, **Ibrahim Souare**, **Arbenit Terholli**, **Arber Terholli**

assistante à la mise en scène **Catherine Bouchetal**
costumes **La Bourette** et **Clément Vachelard**
lumière **Nicolas Boudier**
son **Sylvain Rebut-Minotti**
vidéo **Vincent Boujon**
régisseur général **Olivier Higelin**
enregistrement de la voix de Jeanne Moreau **Stéphane Garry**
conseils techniques football **Christophe Coindard**

Œdipe roi de Sophocle raconte le meurtre du Père par le Fils.

Affabulazione de Pasolini raconte le meurtre du Fils par le Père.

—

Si Œdipe se détruit, loin de lui dans l’exécration, près de lui dans la mutilation, c’est le destructeur qu’il frappe. La mère comme le père ont trouvé la mort par lui. L’autodestruction, le laissant survivre, affermit son rôle de justicier. Ainsi cette tragédie ne se termine pas par une mise à mort. Au contraire, ce qui caractérise Œdipe, c’est qu’il dure entre la vie et la mort, dans un au-delà .

Jean Bollack, La Naissance d’Œdipe

—

production KastôrAgile
coproduction Théâtre National Populaire, Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu

en partenariat avec le Théâtre du Vellein, Villefontaine

Création au TNP, novembre 2014

Affabulazione est publié aux éditions Actes Sud, Babel.

—

La compagnie KastôrAgile est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnée par la Ville de Lyon.

de poésie. Votre oreille devra s’y faire. Bref. Quant au reste, vous suivrez comme vous le pourrez les péripéties un peu indécentes de cette tragédie qui finit mais ne commence pas – jusqu’au moment où reviendra mon spectre. Alors les choses changeront et ces vers acquerront leur propre saveur grâce à, pour une fois, leur évidente objectivité.
La voix mythique de Jeanne Moreau dans le rôle du Spectre, enregistrée en décembre 2013 à Paris, plane sur mon spectacle. Aujourd’hui plus que jamais, cette voix nous traverse et réveille nos mémoires.

Dans *Affabulazione*, nous ne sommes pas à Thèbes, mais à Milan... ou dans la tête du père. Le roi de Thèbes est devenu un père-patron, riche industriel milanais. Le père fait un rêve ; un éclat de vérité vient le transpercer, le transfigure et l’hypnotise. 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.

En 2014, j’ai commencé un chemin à rebours avec la figure d’Œdipe, en mettant en scène *Affabulazione*, le poème dramatique du poète et cinéaste Pasolini. Ce sont la langue, la voix et le regard contemporain de Pasolini qui m’ont guidé jusqu’à l’archaïsme et la barbarie de la tragédie de Sophocle. Avec *Affabulazione*, Pasolini réinvente la tragédie grecque en concentrant l’action autour du parcours initiatique du père. C’est le personnage du Spectre de Sophocle qui ouvre ce long poème dramatique :

Celui qui vous parle est le Spectre de Sophocle. Je suis ici arbitrairement appelé à inaugurer un langage à la fois difficile et facile ; difficile pour les spectateurs d’une société au pire moment de son histoire, facile pour les rares lecteurs

Emmanuel Hérítier, que j’ai commencé par filmer dans la ville de Salvador, est nouveau venu dans la troupe. Il n’est pas acteur et son corps est exercé aux métiers du cirque. Je prétends lui donner avec la scène et le théâtre un chemin initiatique. Œdipe existera par ce corps viril et enfantin et, parce qu’il n’est pas acteur, notre histoire et notre passé se li(e)ront à cette présence, davantage Être qu’interprète dans ce spectacle, à un moment donné de sa vie.

La dernière image vidéo d’*Affabulazione* est l’image d’une ville, la nuit, avec un trafic routier incessant, aux allures d’une vieille ville européenne, Milan ou Rome. C’est à Salvador de Bahia que je situe aujourd’hui la ville de Thèbes, le lieu de la tragédie de Sophocle. Dans *Œdipe roi*, nous assistons au réveil de cette ville. Salvador est aujourd’hui la « Rome noire », la ville sainte où tous les héritages religieux, catholiques et afro-brésiliens vivent ensemble.

La verticalité des rapports entre les hommes et les dieux n’est pas un concept, elle est réelle. La présence de cette ville que nous avons filmée en avril 2017, entraîne la mise en scène entre réalité et fiction. Salvador de Bahia est la réponse contemporaine à la parole collective de la Cité grecque telle qu’elle s’exprime dans l’alternance de chants et de scènes dialoguées dans le texte tragique.

Face à ce long chant choral, il y aura donc trois Œdipe : Emmanuel Hérítier pour l’image de l’innocence ; Wanderlino Martins Neves dit Sorriso pour le corps en rythme et en mouvement ; Jean-Philippe Salério pour

l’homme à la recherche de la figure du père (rôle qu’il incarne dans *Affabulazione*).

Dans *Affabulazione*, deux équipes distinctes se partagent la scène : les acteurs et les footballeurs ; les footballeurs offrent une respiration au texte de Pasolini tout en composant un vague souvenir du Chœur antique. Avec les sept interprètes d’*Œdipe roi*, nous inventons sur scène des rituels où les corps, la danse, les incantations, les libations, les offrandes occupent le terrain de foot d’*Affabulazione*. À Salvador, nous avons filmé dans la ville un groupe de dix personnes – étudiants de l’Université Fédérale de Bahia – qui évoquent un nouveau Chœur thébain. Mon adaptation est imprégnée du scénario du film de Pasolini, *Edipo Re*. J’aime cette candeur dans le personnage d’Œdipe, héros du débordement et de la vision. Sa profonde confiance et sa détermination à vouloir changer Thèbes ou le monde..., son utopie.

Gilles Pastor

—

Gilles Pastor dédie sa création au combat pour la liberté d’expression du metteur en scène russe, Kirill Serebrennikov.