

deux créations

mises en scène Christian Schiaretti

Hippolyte

de Garnier

« Où courez-vous mon cœur?
Mon cœur, où courez-vous? »

Phèdre

de Racine

point d'exclamation

Hippolyte

Phèdre

de **Robert Garnier** et **Jean Racine**

mises en scène

Christian Schiaretti

du mercredi 6 novembre au

dimanche 1er décembre 2019

Grand théâtre

salle Roger-Planchon

durée de *Hippolyte*: 2 h 15

durée de *Phèdre*: 2 h 00

intégrales: dim. 24 nov. et 1er déc.

distribution commune

aux deux pièces:

La Nourrice / Œnone

Francine Bergé

Phèdre

Louise Chevillotte

Égée, Messenger / Théràmène

Philippe Dusigne

Chœur / Panope

Juliette Gharbi

Chœur / Ismène

Kenza Laala

Chœur / Aricie

Clémence Longy

Thésée

Julien Tiphaine

Hippolyte

Marc Zinga

et aussi pour *Hippolyte*:

Chœur

David Achour,

Léo Bianchi,

Marion Lévêque,

Colin Rey, Julien Thonnat,

Adrien Zumthor

Berger hollandais

Nikita

cornets à bouquin

François Cardey

percussions **Olivia Martin**

luth et théorbe,

en alternance

Charles-Édouard Fantin,

Clément Stagnol

soprane **Anaïs Merlin**

scénographie

Fanny Gamet

lumières **Julia Grand**

costumes

Mathieu Trappler

assistante costumes

Laura Garnier

maquillage et perruques

Françoise Chaumayrac

son **Laurent Dureux**

masques **Erhard Stiefel**

assistant à la mise

en scène **Colin Rey**

assistante à la mise

en scène musique

Marion Lévêque

dresseur de Nikita

Thierry Rusotto

stagiaires à la mise

en scène

Mégane Arnaud,

Salomé Bloch,

Rodolphe Harrot,

Sylvain Macia,

Léo Martin

stagiaire

à la scénographie

Ariane Chapelet

production

Théâtre National Populaire

**participent aux
représentations**

régisseur général **Julien Imbs**

régisseur plateau

Thomas Gondouin

machiniste-cintrier **Ariel Dupuis**

machiniste-constructeur

Stéphane Larroque

régisseur lumière

Laurent Delval

électriciens

Mylène Fedeli, Clément Lavenne

régisseur son **Éric Jury**

régisseur son supplémentaire

sur *Hippolyte* **Éric Georges**

chef habilleuse

Sophie Bouilleaux-Rynne

régisseuse habillage

Claire Blanchard

habilleuses

Mathilde Boffard,

Adeline Isabel-Mignot,

Cécile Polet

maquillage et perruques

Françoise Chaumayrac,

Gauthier Magnette

maquillage et perruques

sur *Hippolyte*

Laurette Darnault

**ont aussi participé
à la création**

chef machiniste **Marc Tripard**

régisseur plateau

Aurélien Boireaud

machinistes-cintriers

Alain Criado, Iban Gomez,

Romain Philippe-Bert

machiniste-constructeur

Jean-Pierre Juttet

machinistes

Hugo Bousson, Margaux Capelier,

Julien Froissart,

Emmanuelle Joly,

Stéphane Larroque,

Olivier Seignurie,

Georges Tumay

régisseur principal lumière

Rémy Sabatier

régisseur lumière

Mathieu Gignoux-Froment
électriciens

Baptistine Meral,
Bruno Roncetto,

Arianna Thoni

régisseur principal son

Laurent Dureux

régisseur son **Alain Perrier**

habilleuse **Clémence Roger**

stagiaire maquillage-coiffure

Jade Favre

stagiaire lumière **Emma Vernay**

réalisation du décor

dans Les Ateliers du TNP

chef d'atelier **Laurent Malleval**

bureau d'étude **Pierre Beysnac**

chef constructeur **Yannick Galvan**

chef menuisier **Michel Caroline**
menuisiers

Jean-François Berger,

Jean-Luc Chevassus, Yves Rozier

chef serrurier **Alain Bouziane**

serrurière **Isabelle Cagnard**

serrurier **Yves Simon-Perret**

chef peintre décorateur

Mohamed El Khomssi

peintre décoratrice

Christelle Crouzet

réalisation des costumes

chef d'atelier **Mathilde Brette**

réalisateurs costumes

Aude Bretagne,

Florence Demingeon,

Marlène Hemont,

Adeline Isabel-Mignot,

Pierre-Yves Loup-Forest,

Laura Momet, Laurence Oudry,

Mathilde Perrot, Laëtitia Tricoire,

l'atelier Grain de tailles

teinture **Claire Blanchard**

remerciements

Atelier costumes de l'Opéra

de Lyon, **DMA Diderot,**

Maison Walder,

Séverine et Gilles Mari

(propriétaires de Nikita)

Glossaire pour *Hippolyte*

- ◊ **Achéron**: branche du fleuve des Enfers, le Styx
- ◊ **ains**: mais
- ◊ **Alcide**: Hercule
- ◊ **alme**: nourricier, bienfaisant
- ◊ **assaut**: assaille
- ◊ **benin**: bienveillant, favorable
- ◊ **bourrelle**: féminin de bourreau
- ◊ **brandon**: torche
- ◊ **caut**: rusé, perfide
- ◊ **cautele**: défiance prudente
- ◊ **coi ou coy**: tranquille, calme
- ◊ **couard**: lâche
- ◊ **cuider**: penser, croire
- ◊ **dextre**: main
- ◊ **dolent**: affecté par la douleur, qui se lamente
- ◊ **esclandre**: malheur
- ◊ **forpaiser**: s'éloigner de son gîte pour aller chasser
- ◊ **gesner**: torturer
- ◊ **gnossien**: de Cnossos, ancienne capitale de la Crète et palais de Minos
- ◊ **haineur**: ennemi
- ◊ **haras**: troupeau
- ◊ **hure**: tête de sanglier
- ◊ **ire**: colère
- ◊ **ja**: déjà
- ◊ **las**: hélas
- ◊ **limonnier**: cheval placé entre les brancards d'un char

◊ **méchef**: mésaventure

◊ **nocher**: batelier

◊ **occire**: tuer

◊ **oncq**: jamais

◊ **or**: maintenant

◊ **ores... ores...**:

tantôt... tantôt...

◊ **orque**: autre nom de Pluton, qui sert souvent à nommer les Enfers

◊ **sus**: allons

◊ **ribler**: courir les rues la nuit, vagabonder

◊ **voire**: oui, assurément, tout à fait

◊ **vide de passion**: dénué de passion

Morceaux joués dans *Hippolyte*

- ◊ « Pavane » de Luys Milan
- ◊ « Ballet de Terpsichore » de Michael Praetorius
- ◊ « Toccata Arpeggiata » de Giovanni Girolamo Kapsberger
- ◊ « S'a sospir finti, s'a mentiti pianti » de Giovanni Felice Sances
- ◊ « Cantata sopra il Passacaglio » de Luigi Pozzi

HIPPOLYTE –

Retirez-vous de moy,

ne me venez toucher,

Ne me touchez le corps,

de peur de me tacher.

Robert Garnier

PHÈDRE –

Et la mort à mes yeux

dérobant la clarté

Rend au jour, qu'ils souillaient,

toute sa pureté.

Jean Racine

Hippolyte - Phèdre ou le parcours d'un homme de théâtre

1574 pour *Hippolyte*, 1677 pour *Phèdre* : un siècle sépare ces pièces qui appartiennent à deux mondes. Le fossé est on ne peut plus net : violence, désir charnel et ostentation pour l'un, rigueur classique et « effet de sourdine » (Léo Spitzer) pour l'autre. Plutôt que de vous demander de développer ce qui sépare *Hippolyte* de *Phèdre*, pourriez-vous nous éclairer sur ce qui les relie ? Autrement dit : qu'est-ce qui fait la jonction entre les deux pièces du diptyque ?

Christian Schiaretti : D'une façon générale, la littérature française est duelle : au XVIIe siècle par exemple, il y a un pic baroque, un pic classique. Il y a Descartes, il y a Pascal. Il y a Corneille, il y a Racine. Les deux œuvres ayant en commun le mythe de Phèdre expriment deux moments inspirés d'épanouissement de la langue française. Si Racine jouit d'une reconnaissance indiscutable, Garnier est victime de l'amnésie qui frappe l'histoire littéraire et théâtrale du XVIe siècle. C'est pourtant l'enfance monstrueuse de notre langue... Je suis un passionné de ce siècle construit par la plume et l'épée, saisi entre le meurtre et le sublime, allant de Rabelais à Jodelle. La langue de Garnier est déjà travaillée par l'hypothèse d'une maîtrise : avant l'Académie française, il y a la Pléiade. C'est un théâtre qui cherche sa codification de forme, mais qui ne fuit pas les effets. Le statisme lui est interdit : le corps y suinte. Il s'exprime au sens propre. Il y a du sexe, du sang et de l'action. Garnier met en scène l'histoire de Phèdre dans un développement sauvage, friand d'un lexique de chasse où le combat de l'animal trouve écho dans le combat du désir charnel. L'affrontement,

chez lui, est sans merci. L'âme ne va pas sans le corps. Mais parfois ce théâtre humaniste contient aussi des vers d'une pureté et d'une immobilité toute classique qui n'ont rien à voir avec le clinquant baroque... « Où courez-vous mon cœur, mon cœur où courez-vous ? » pourrait être un vers racinien.

À peine un siècle plus tard, les guerres de Religion pacifiées, le royaume mis au pas, l'Académie française instaurée, Racine crée sa *Phèdre*. On l'entend de manière frappante : désormais la langue tient le corps. Ce chef-d'œuvre de mots est construit minutieusement, par l'équilibre parfait du vers et son économie lexicale. Les alexandrins droits, simples, expriment admirablement la beauté défaite de « la fille de Minos et de Pasiphaé ». Rien ne dépasse. Et cette langue épurée conduit à une indispensable maîtrise du corps. Racine, obéissant aux règles de la bienséance, refuse ce que Garnier offre mais s'en inspire. Le premier montre l'intérieur du désir, le second l'extérieur. Les deux textes sont donc unis par une seule et même motivation, chacun dans un équilibre de langue rarement atteint.

Ce spectacle raconte mon parcours d'homme de théâtre, sans doute. Les fulgurances de mon imaginaire de jeunesse étaient du côté de Garnier et la résolution contrainte me mène à Racine... C'est un bilan personnel et une tension inscrite dans l'histoire de la langue française, dont le théâtre public est l'un des porteurs et précisément l'un des porte-paroles. Nous avons un rôle pédagogique, une pédagogie par l'exemple que la modernité oublie parfois.

Christian Schiaretti

Nommé directeur du Théâtre National Populaire en 2002, il y constitue une Troupe d'une douzaine d'acteurs et d'actrices, met en place une exposition permanente sur l'histoire du TNP, favorise la mise en place d'une Maison des Comédiens, rassemble quatre jeunes metteur(e)s en scène en un Cercle de formation et de transmission et y réalise plus d'une cinquantaine de mises en scène. Il reprend et recrée *La Jeanne de Delteil* d'après Joseph Delteil et *Le Laboureur de Bohême* de Johannes von Saaz, puis fait entendre *7 Farces et Comédies* de Molière, entre 2007 et 2010. Le 11 novembre 2011, il crée *Ruy Blas* de Victor Hugo pour l'inauguration du nouveau Grand théâtre. Son attachement à la langue française l'amène à imaginer un cycle intitulé *Le berceau de la langue*. Il rend hommage à son auteur de prédilection, Paul Claudel, avec *L'Annonce faite à Marie* en 2005, *La Messe là-bas* en 2010 et *L'Échange* en 2018. Il s'empare de l'esprit loufoque de Alfred Jarry avec *Ubu roi (ou presque)*, de la pièce phare de Roger Vitrac *Victor ou les enfants au pouvoir* et du théâtre de l'absurde avec *La Leçon* de Ionesco. Attentif aux écritures de son temps, il monte les textes de Michel Vinaver avec *Par-dessus bord* (Grand Prix du Syndicat de la Critique pour le meilleur spectacle de l'année 2008) et *Bettencourt Boulevard ou une histoire de France* en 2014; de Jean-Pierre Siméon, à qui il commande entre autres quatre variations à

partir de Sophocle: *Philoctète, Électre, Antigone et Ajax*; de Florence Delay et Jacques Roubaud en présentant les cinq premières pièces du *Graal Théâtre*; de Denis Guénoun avec *Mai, juin, juillet* (Festival d'Avignon 2014). Il célèbre le théâtre de Aimé Césaire en créant *Une Saison au Congo* (Prix Georges-Lerminier du Syndicat professionnel de la Critique 2014) puis *La Tragédie du roi Christophe*. Du côté des dramaturgies étrangères, il s'intéresse à William Shakespeare avec *Le Roi Lear* et *Coriolan* (Prix Georges-Lerminier du Syndicat professionnel de la Critique, Prix du Brigadier 2009, Molière du Metteur en scène et Molière du Théâtre public 2009); à Bertolt Brecht avec *Mère Courage et ses enfants* et *L'Opéra de quat'sous*; à August Strindberg avec *Père, Mademoiselle Julie* et *Créanciers*. Soucieux du répertoire espagnol, il crée trois pièces du Siècle d'or espagnol (*Don Quichotte, Don Juan, La Célestine*) et deux auto-sacramentales de Pedro Calderón de la Barca, présentées aussi à la Comédie-Française. Très attaché à un théâtre de répertoire, il reprend régulièrement ses créations avec ses comédiens. Défenseur d'une pédagogie pour le théâtre, il met en place dès son arrivée à Lyon une étroite collaboration avec l'ENSATT où il enseigne aux comédiens de 2002 à 2008, puis dans le département Mise en scène qu'il codirige à partir de 2014. Il a assumé la présidence des Amis de Jacques Copeau, de l'Association pour un Centre Culturel de Rencontre à Brangues et du SYNDEAC de 1994 à 1996. En 2018, il est nommé Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Jean Racine

Issu d'un milieu bourgeois modeste, orphelin à quatre ans, il est recueilli au monastère janséniste de Port-Royal, où il bénéficie d'une riche formation intellectuelle. En 1660, son ode *La Nymphé de la Seine à la Reine*, composée à l'occasion du mariage de Louis XIV, retient l'attention. Jean Racine se lance alors dans la carrière des lettres: rejetant la morale austère de Port-Royal et soucieux de gloire officielle, il s'oriente d'abord vers la poésie de Cour puis se tourne rapidement vers le théâtre. Sa première tragédie, *La Thébáide*, n'obtient qu'un succès d'estime.

Robert Garnier

Né en 1534, à la Ferté-Bernard, dans le Maine, sa vie est partagée entre les devoirs de la magistrature et le culte des lettres. Il publie d'abord un recueil de poésies qui obtient l'églantine d'or aux Jeux Floraux. Avocat au Parlement de Paris, il est nommé conseiller au siège présidial et sénéchaussée du Maine, puis lieutenant criminel au même siège. Il fait alors paraître sept tragédies (*Porcie*, 1568; *Hippolyte*, 1573; *Cornélie*, 1574; *Marc-Antoine*, 1578; *La Troade*, 1579; *Antigone*, 1580; *Les Juives*, 1583) et une tragi-comédie (*Bradamante*, 1582). Après Étienne Jodelle, il travaille au renouvellement du théâtre français par l'imitation des Anciens. Autant que dramaturge, il se veut poète lyrique, orateur et moraliste. Ses tragédies sont hantées par des questions majeures, politiques (la meilleure forme de gouvernement, la conciliation de l'ordre et de la justice, les droits des rois et la valeur de la raison d'État), métaphysiques (l'existence du mal, le règne de l'injustice, la croyance en un Dieu juste) et morales (l'influence du stoïcisme, sensible dans les tragédies romaines, qui exalte la maîtrise de l'homme sur son destin et légitime le suicide, fait place à une attitude chrétienne de soumission devant les épreuves imposées par Dieu). Le théâtre de Garnier est profondément ancré dans son siècle. *Hippolyte*, publiée en 1573, est sans doute écrite avant le déchaînement de la quatrième guerre de Religion (1572-1573). Estimé par Charles IX et Henri III, lié à Ronsard, célèbre enfin par ses harangues aux rois, Robert Garnier meurt au Mans en 1590.

C'est en 1667, avec *Andromaque*, que la reconnaissance éclate. Un nouveau type de tragédie, avec plus de rigueur et de poésie tragique, est né. Avec *Britannicus*, en 1669, la gloire est immense et Racine rencontre alors le succès avec chacune de ses pièces: avec *Bérénice* en 1671, *Bajazet* en 1672, *Mithridate* en 1673, *Iphigénie en Aulide* en 1674. En 1677, il donne *Phèdre*. Louis XIV le charge alors d'être son historiographe. Père de famille bien établi, courtisan prudent, il revient au théâtre à la demande de Mme de Maintenon, qui a ouvert à Saint-Cyr une institution pour jeunes filles nobles démunies. Il écrit deux tragédies religieuses, *Esther* et *Athalie*, qui lui valent un triomphe mondain autant que littéraire. À la fin de vie, il se rapproche à nouveau des jansénistes. Souffrant d'un abcès au foie, Jean Racine s'éteint le 21 avril 1699. Louis XIV lui accorde la sépulture à Port-Royal.

Autour du diptyque

- ◇ Prélude
vendredi 8 nov. 2019 à 19 h 00
- ◇ Passerelle En-cas culturel,
Désir coupable?
mercredi 13 nov. 2019
à 12 h 30
Musée des Beaux-Arts, Lyon
- ◇ Rencontre après spectacle,
Hippolyte
jeudi 14 nov. 2019
- ◇ Audiodescription, *Hippolyte*
dimanche 17 nov. 2019
- ◇ Théâtreomôme
dimanche 17 nov. 2019
à 15 h 30

- ◇ Passerelle Cinéma,
Jour de colère,
Carl Theodor Dreyer (1 h 37)
mercredi 20 nov. 2019
à 20 h 00 présentation du film
par Christian Schiaretti
Institut Lumière, Lyon
- ◇ Les Midis de l'ENS, *Jouer*
Phèdre du XVIe siècle à nos jours
jeudi 21 nov. 2019 à 12 h 30
Théâtre Kantor, École
Normale Supérieure, Lyon
- ◇ Disputatio
vendredi 22 nov. 2019
- ◇ Rencontre après spectacle,
Phèdre
jeudi 28 nov. 2019

En même temps

- ◇ Affiches et photos
des spectacles
de Christian Schiaretti
jusqu'au 30 novembre
Espace info de la
mairie de Villeurbanne
- ◇ Dom Juan
résidence de création
Molière – Olivier Maurin
du mercredi 13 novembre
au samedi 7 décembre

Brasserie du TNP

- ◇ les midis, du lundi au vendredi
  - ◇ les soirs de représentation
- 09 51 80 75 72
contact@brasserieutnp.com
brasserieutnp.com

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!

Théâtre National Populaire
Direction Christian Schiaretti
04 78 03 30 00
tnp-villeurbanne.com

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

LA BIENNALE
DE LYON
RESONANCE

un événement
télérama

• 3
auvergne
rhône-alpes

SYTRAL

arte

musée
culture

Graphisme: Pertuette & BeauFixe
Imprimerie Valley, octobre 2019
Licences: 1-145339;
2-1000160; 3-145341