

A VISAGE DÉCOUVERT PRÉSENTE

ANDROMAQUE

RACINE

MISE EN SCÈNE
JEAN-YVES BRIGNON

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ANDROMAQUE

de Jean Racine

Dossier Pédagogique

« L'amour n'est pas un feu qu'on enferme en une âme : tout nous trahis, la voix, le silence, les yeux ; et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. » Oreste

Andromaque, de Jean Racine

Mise en scène de Jean-Yves Brignon

Durée 1h25

Avec :

Emma Debroise.....	<i>Hermione, Céphise</i>
Ou Sophie Neveu	
Suzanne Legrand	<i>Andromaque, Cléone</i>
ou Claire Delmas	
Joël Abadie.....	<i>Oreste, Phœnix</i>
ou Jean A Deron	
Benoît Guibert.....	<i>Pyrrhus, Pylade</i>
ou Augustin Guibert	
Vincent Lemoine	<i>Lumières</i>
Sevil Gregory	<i>Décor, costumes</i>
Robinson Senpauroca	<i>Musique</i>
Jean-Yves Brignon	<i>Diffusion</i>
François Vila	<i>Presse</i>
Production	<i>À Visage Découvert</i>

Une œuvre majeure si proche de nous. Jouets et victimes de passions violentes, les personnages d'*Andromaque* sont cependant vraisemblables et nous oblige à regarder nos faiblesses. Une pièce terriblement humaine et décapante où le sanglant côtoie le sublime.

ANDROMAQUE, LA MISE EN SCENE DE JEAN-YVES BRIGNON

Le désir pour ce spectacle est de proposer **une version pleine de fougue** dans un monde désolé aux allures post-apocalyptiques. Nous attachons une attention toute particulière à restituer cette énergie débordante propre à la jeunesse, à mettre en avant **l'aspect organique des passions amoureuses** qui traversent ces personnages. C'est un défi majeur que nous relevons compte tenu de l'écriture en alexandrins dont nous souhaitons préserver toute la poésie mais dont la prosodie appelle une mise en scène habituellement plus posée.

Notre choix est de nous laisser porter avant tout par la **beauté brutale du désir** amoureux qui transparait dans cette écriture d'une poésie rare.

Perspective moderne. C'est par cette sève universelle que les personnages seront embarqués dans une course endiablée où le vertige des émotions va les conduire irrémédiablement à leur perte. Chacun ne manquera pas de se reconnaître dans leur parcours amoureux, tant leur histoire traverse le temps sans prendre une ride.

Une bande son tantôt épique, tantôt rock alternatif, tantôt lyrique porte à son apogée l'exacerbation des sentiments.

Mise en abyme. Une guinde posée au sol délimite l'aire de jeu ou de combat dans lequel chacun des quatre comédiens incarne l'un des rôles principaux et l'un des confidents, au rythme d'habiles transformations à vue. Découvrant l'aire de jeu, ils choisissent de jouer à jouer. C'aurait pu être une pièce de Molière, ce sera Racine. Emprisonnés dans ce cercle infernal, les personnages déchaînent alors leurs passions destructrices.

Un brouillard couleur de sang envahit peu à peu le plateau, telle la mort qui rôde et s'empare des personnages.

L'idée principale de cette création est de redonner à cette pièce toute la vitalité des personnages, afin que les jeunes générations y retrouvent la démesure de leurs propres émotions, rendant ainsi l'œuvre de Racine d'autant plus atemporelle.

4 PERSONNAGES VICTIMES DE PASSIONS VIOLENTES

Andromaque

Andromaque est la veuve d'Hector et la mère d'Astyanax et le reste. Fidèle épouse jusqu'au bout et mère totalement dévouée, elle est ainsi prise entre deux devoirs : respecter la mémoire de son défunt époux et sauver son fils. D'un caractère élevé et calme, elle est le contraste d'Hermione. Elle apparaît peu dans la pièce. Elle semble ailleurs, loin des luttes de passions qui l'entourent. Absente et peu concernée, elle passe songeant seulement à son fils retenu comme à l'image d'Hector. Seule la rencontre avec Hermione la fera prendre une décision.

Hermione

Aimée puis délaissée, Hermione ne supporte pas qu'on se joue d'elle et de ses sentiments. Jalouse et orgueilleuse malgré elle, elle se perdra dans sa folie. Consciente des charmes d'Andromaque elle tentera de l'influencer en lui conseillant d'en utiliser la puissance. Elle déclenchera ainsi le mécanisme implacable de la tragédie.

Oreste

Profitant de son rôle d'ambassadeur auprès du roi, Oreste tente de séduire Hermione malgré le dédain qu'elle lui exprime. Dévoré par son sentiment obsessionnel, il ferait tout pour elle. Fragilisé par son amour, il se contemple aussi dans son rôle de victime de la fatalité. Déstabilisé par le changement d'humeur d'Hermione, il ne pourra pas s'en remettre et sombrera dans la folie.

Pyrrhus

Roi victorieux, Pyrrhus est déjà promis à Hermione quand il tombe amoureux d'Andromaque, sa captive. L'intensité de cet amour le rend aveugle au reste du monde et deviendra passion violente que subiront Andromaque et Hermione. Il manifeste un mépris auprès de ses alliés sans penser aux conséquences sur sa personne

VIE DE JEAN RACINE

Jean Racine est né le 21 décembre 1639. À l'âge de deux ans, il perdit sa mère et, bientôt après, son père. Resté orphelin, il fut élevé par sa grand-mère et reçut une profonde éducation religieuse. En 1664, la troupe de Molière joue la première tragédie de Racine : *La Thébaïde ou les Frères ennemis*. L'année suivante, *Alexandre* ; mais Racine est mécontent des acteurs tragiques de Molière. Les deux dramaturges sont alors brouillés.

De 1667 à 1674, Racine donne, avec succès, mais non sans luttes ni polémiques plusieurs pièces. Après *Phèdre*, jouée en 1677, il renonce au théâtre et écrira seulement en 1689 *Esther*, puis en 1691 *Athalie*. Il meurt le 21 avril 1699.

Jean Racine fit représenter *Andromaque* à l'âge de 28 ans, par la Troupe Royale le 17 novembre 1667, dans l'appartement de la Reine. La veuve d'Hector était interprétée par Mlle Du Parc. La pièce fit beaucoup parler d'elle et de son auteur, et fut appréciée par «s es Majestés ».

Résumé

Dans un monde hors du temps, quatre jeunes gens s'amuse à se courir après, sans gage d'être aimés en retour.

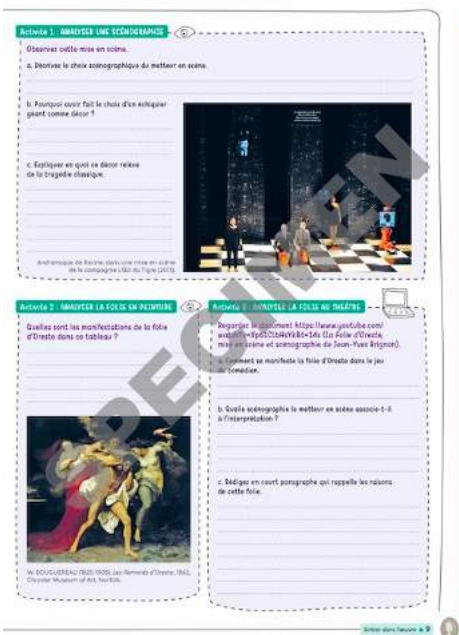
Découvrant dans une vieille malle des costumes de cirque élimés, ils s'en emparent et, par jeu, commencent à se glisser dans la peau des personnages de Racine. Mais peu à peu, la passion les gagne, au point d'être embarqués malgré eux dans la tragédie.

L'action se passe en Épire, à la fin de la guerre de Troie. Hector est mort et Andromaque, son épouse, est retenue prisonnière avec son fils Astyanax dans le palais de Pyrrhus. Oreste, qui arrive dans la province grecque pour réclamer la mort d'Astyanax, brûle d'amour pour Hermione, elle-même éprise de Pyrrhus auquel elle est fiancée. Mais Pyrrhus tombe amoureux de sa captive qui, fidèle au souvenir de son époux, repousse ses avances.

Pendant ce temps, Hermione, dédaignant les déclarations enflammées d'Oreste s'apprête à épouser Pyrrhus, qui l'accueille froidement.

Les luttes menées par les membres de ce quatuor amoureux pour sortir de l'impasse sont le moteur de leur destin tragique. Poussé par Hermione, Oreste provoque la mort de Pyrrhus le jour de ses noces avec Andromaque, qui s'était résolue à cette union pour sauver son fils. Promise au châtement des furies, Hermione se poignarde sur le corps de Pyrrhus. Andromaque devient reine et veuve une seconde fois, tandis qu'Oreste sombre dans la folie.

Notre spectacle a été mis en avant dans la dernière version 2022 des **Classiques Bordas** qui suggère une réflexion autour de la mise en scène de la scène finale d'Oreste et notre vision sur sa folie.

Attentifs à la réception d'un grand texte classique auprès des jeunes spectateurs, nous proposons en plus de la représentation, des rencontres avant et après le spectacle.

En amont

Selon la demande, le metteur en scène ou certains membres de l'équipe peuvent rencontrer les élèves et travailler autour du texte.

Pistes

- préparer les élèves par une série de questions/réponses.
- la pérennité d'un texte classique comme *Andromaque* dans le temps.
- le théâtre classique (la règle des 3 unités, ses inconvénients)
- proposer des activités par groupes sur les thèmes abordés (comment représenter la passion et la jalousie, la folie, le désespoir... Est-ce que l'époque est importante ? Que dire des costumes ? Doit-on jouer la pièce dans l'Antiquité, comme Racine l'a écrit ?...)
- proposer un débat avec les élèves sur la perception qu'ils ont eu de la pièce qu'ils ont lue.

Après le spectacle/bord plateau

Nous encourageons, quand cela est possible, les rencontres tout de suite après le spectacle avec les comédiens et le metteur en scène et discuter à bâtons rompus de la pièce, du texte, des choix de mise en scène, des personnages... Mais aussi du ressenti « à chaud » des spectateurs. Andromaque est-elle très intelligente, politique ou victime de ce qui arrive ? Aime-t-elle Pyrrhus ? Que penser d'Hermione.

Aller plus loin

Des ateliers peuvent s'organiser autour du spectacle avec un membre de l'équipe.

Pistes

- autour de la note d'intention de Jean-Yves Brignon
- pratique de la mise en scène
- pratique du jeu
- pratique de la lecture du vers racinien
- comparaison d'*Andromaque* avec un autre personnage racinien, *Phèdre*

Supports

Une interview du metteur en scène Jean-Yves a été réalisée en septembre 2023 par Alain Chêne pour le site Pourlecinema.com -

https://youtu.be/ODkkacWQTMYY?si=hBuKU42kt04H_zqC

Bande-annonce du spectacle - https://youtu.be/_gL9FBIAjFU

Extraits :

Acte 2, scène 1 - <https://youtu.be/Epj6nY5s1s4>

Acte 3, scène 4 - <https://youtu.be/TWYH4gZo3Og>

Acte 3, scène 8 - <https://youtu.be/TWYH4gZo3Og>

Acte 5, scène 1 - <https://youtu.be/t0rSBf90pOA>

SUJETS DE LA PIÈCE

Contemporanéité des passions

Andromaque produit le plus d'effet au théâtre par l'énergie et la vérité des passions, la continuelle alternative entre la crainte et l'espérance, la terreur et la pitié.

L'amour impossible

Oreste ne peut vivre son amour pour Hermione, qui, elle-même ne peut vivre le sien pour Pyrrhus, qui ne peut vivre son amour pour Andromaque.

La jalousie

Hermione est dévorée par la jalousie. Fiancée à Pyrrhus, celui-ci annule leur mariage pour épouser Andromaque. Ce sentiment est exacerbé quand elle reste imperturbable devant les pleurs d'Andromaque, ou encore lorsqu'elle exige d'Oreste qu'il tue le roi.

Le pouvoir

Pyrrhus se sert de son statut pour fléchir Andromaque qu'il aime. Il la menace de faire exécuter son fils si elle n'accepte pas de l'épouser.

La passion folie

A la nouvelle du mariage de Pyrrhus avec Andromaque, la fureur d'Hermione ne connaît plus de limite. Elle joue alors avec les sentiments d'Oreste et lui ordonne d'immoler Pyrrhus devant l'autel et lui promet de l'épouser à ce prix. Oreste y consent et assassine Pyrrhus.

Au refus régulier de ses avances auprès d'Andromaque, Pyrrhus s'empporte de plus en plus violemment.

L'amour maternel

Andromaque est le plus touchant modèle de tendresse maternelle et de piété conjugale. Le personnage d'Andromaque pleurera auprès de Pyrrhus en faveur de son fils, prête à se sacrifier, repoussant sans cesse les avances de son geôlier. Elle se dévouera pourtant mais fidèle à la mémoire d'Hector, elle est décidée à se donner la mort après la cérémonie nuptiale.

L'amour tragique

La passion violente de Pyrrhus va précipiter tous les personnages dans le tragique. À peine Hermione a-t-elle appris l'assassinat de Pyrrhus, qu'épouvantée, elle repousse le meurtrier avec horreur, l'accable de malédictions et court se tuer sur le cadavre de celui qu'elle aimait. Oreste éperdu, se sent en proie à son tour à toutes les furies vengeresses tombe dans la folie.

- À la lecture de la tragédie *Andromaque*, analysez les différents personnages et événements que Racine a rajoutés par rapport à la légende troyenne ? Quel effet a-t-il voulu créer ?
- Comment Racine rend-il compte de ces personnages et de ces événements inventés sur scène ?
- **Dissertation.** Quelle image de la mort le théâtre peut-il donner ? Vous répondrez à cette question de manière organisée en vous appuyant sur le texte, ainsi que sur les lectures et les mises en scène étudiées en classe ou issues de votre culture personnelle.
- **Référence.** Pour faire découvrir les personnages, inviter les élèves à regarder des extraits ou l'intégralité du film *Troie* de Wolfgang Petersen, sorti en 2004.
- **Dire l'alexandrin.** « La musique. Le chant. Non seulement chaque vers doit être dit séparément, pour être entendu séparément et faire sens aussi bien avec le vers qui précède qu'avec celui qui suit, mais la diction des douze pieds doit s'éloigner autant que possible de l'in vraisemblable (oui, vraiment) banalité de la diction traditionnelle. Un Deux Trois / Quatre Cinq Six / Un Deux Trois / Quatre Cinq Six : voilà ce qui semblait raisonnable, ou vraisemblable, et puis invraisemblable, et que le goût bourgeois brade en se jetant les yeux fermés dans la prose, l'enjambement, l'abolition des diérèses ; on a honte de sa richesse, on voudrait passer inaperçu, ramener l'histoire de Bérénice à celle de Soraya, et parler comme les journaux (comme la vie, disent-ils). Au contraire, nous exalterons la différence, et par exemple en jouant les petits mots, articles, conjonctions, pronoms, tout ce qui n'a pas de sens. Comme pour reconstituer un langage perdu, et en effet il est perdu, et notre reconstitution sera tout à fait imaginaire. Presque la même chose que l'original. Presque. Nous savons, bien sûr, que notre reconstitution est fautive, notre plaisir (à faire partager) est de montrer en tout cas au public l'art et l'artifice du poète, la différence d'avec la nature, et par conséquent, à une certaine profondeur, la nature. »
Antoine Vitez, échange avec D. Kaisergruber, in Le Théâtre des idées, Gallimard, 1991, p.191.

Extrait 1

Dois-je les oublier, s'il ne s'en souvient plus ?
Dois-je oublier Hector privé de funérailles,
Et traîné sans honneur autour de nos murailles ?
Dois-je oublier son père à mes pieds renversé,
Ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ?
Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes frères morts se faisant un passage,
Et de sang tout couvert échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants,
Dans la flamme étouffée, sous le fer expirants.
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue :
Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue ;
Voilà par quels exploits il sut se couronner ;
Enfin voilà l'époux que tu me veux donner.

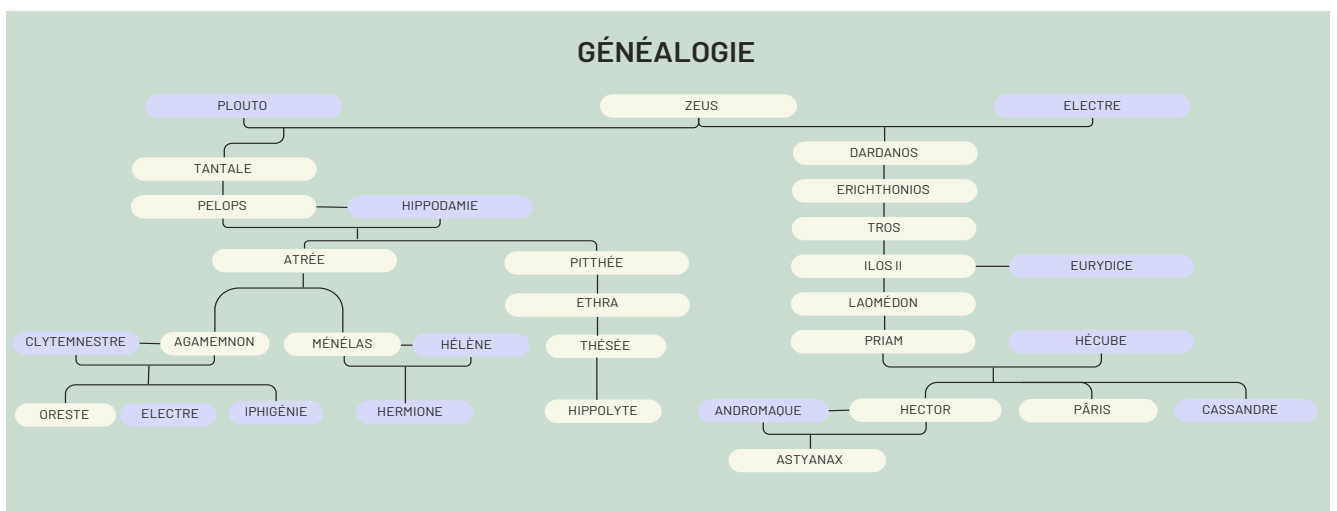
Non, je ne serai point complice de ses crimes ;
 Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernières victimes.
 Tous mes ressentiments lui seraient asservis.

Andromaque, Racine, A III sc 8 (Andromaque, Céphise)

- ⇒ Lire en marquant des pauses respiratoires à chaque signe de ponctuation et fin de vers.
- ⇒ Lire en faisant porter sa voix comme si l'autre était loin
- ⇒ Lire en suivant les indications du chef d'orchestre qui indique une variation de rythme, de volume sonore qui peut aller du cri jusqu'au chuchotement.
- ⇒ Lire par deux en l'adressant à l'autre
- ⇒ Lire en mettant en relief certains mots préalablement sélectionnés
- ⇒ Lire de façon la plus neutre possible
- ⇒ Lire en faisant varier les intentions : rire, dédain, colère, folie, tristesse, fierté, etc.

• **Improvisation.**

- Jouer deux fois une scène de rupture amoureuse en choisissant de changer d'état (suggestions : folie - indifférence – colère – jalousie – soulagement – euphorie)
- Deux ami.e.s se retrouvent après une longue séparation.
- Par groupes, raconter en quatre tableaux la tragédie du point de vue d'Andromaque, d'Hermione, de Pyrrhus et d'Oreste.
- Jeu de mise en abyme : avec du gaffer, délimiter un espace au sol. L'espace à l'intérieur correspond à la scène, l'espace hors cadre correspond à la vie quotidienne du comédien. Les comédiens se déplacent : lorsqu'ils sont dans le cadre, ils jouent un extrait de la pièce de Racine, texte en main, lorsqu'ils sortent du cadre, ils improvisent une conversation quotidienne.
- A partir d'extraits du texte de Racine, jouer les mêmes situations en improvisant les dialogues

ANDROMAQUE ET LE PASTICHE

Le poète Georges Fourest (1867-1945) publie en 1909 dans *La Négresse blonde, Carnaval de chefs d'œuvre*, une série de poèmes parodiques écrits à partir de grandes œuvres de la littérature classique.

Andromaque

Ayant mis sa culotte neuve,
ses gants blancs et son frac aussi,
Pyrrhus vient chez madame veuve
Andromaque et lui dit ceci :

« – Madame, je suis ce qu'on nomme
en tous lieux un parti charmant :
poli, rangé, doux, économe,
sobre, assez bien physiquement ;

bachelier, très homme du monde,
en mes propos toujours décent ;
ma fortune ? Solide et ronde :
toute immeubles et trois pour cent ;

on vante mes façons amènes ;
très propre, jamais un faux col
ne me fait plus de trois semaines ;
pas joueur, et quant à l'alcool,

je n'aime que la camomille !
chacun sait (dans le monde entier)
que je suis de bonne famille
et, de plus, roi de mon métier,

prince de toutes les Épires,
ville, champs, banlieue et faubourg :
eh ! Eh ! Mon sort n'est pas des pires
(excusez ce vieux calembour !)

dans ces conditions, Madame,
j'ose demander votre main :
vous me l'accordez ? Oui ? Bédame !
sans attendre jusqu'à demain

et sans chercher plus de mystère,
voulez-vous accepter mon bras
et nous trotter chez mon notaire
pour signer nos petits contrats ?

Nous serons un couple modèle :
mais ne me faites pas cocu,
ou mordieu ! petite infidèle,
nous saurons vous botter le cul ! »

alors, roulant des yeux d'hyène,
comme prise d'un vertigo :
« – Jour de Dieu ! rugit la Troyenne,
oser me parler conjugo !

à moi, la veuve inconsolable
d'Hector, ce héros des héros,
près de qui (ce n'est pas une fable !)
tous les héros sont des zéros

et qu'un jour, les marchands de cartes
nommeront valet de carreau !
eh ! Mais ! Je crois que tu t'écartes
du respect ! T'épouser, maraud !

l'ami, pour couvrir cette idée,
c'est-il pas que vous êtes bu ?
vous ne m'avez pas regardée !
merdre ! » dirait le père Ubu !

« – Ah ! reprend Pyrrhus en colère
oui-da ! La belle c'est ainsi !
Vous m'envoyez faire lanlaire,
carogne, eh bien ! Oyez ceci :

vous avez un môme, un bel ange
que jusqu'ici j'ai supporté,
bien qu'il piaille, gâte son linge
et pisse avec fétilité ;

eh bien ! vous, madame sa mère,
– écoutez bien encore un coup !
suivez-moi chez monsieur le maire
ou demain, je lui tords le cou... !

Mais ici, ma foi, ça s'embrouille
(justement, c'était le plus beau !)
Attendez... La dame a la trouille...
et va... Consulter un tombeau...

Hermione... Pylade... Oreste...
fureurs... et zut ! Achetez sous
l'Odéon, pour savoir le reste,
un Racine à trente-cinq sous !... »

- Resituez cette réécriture au regard de l'acte III, scène 7 d'*Andromaque* de Racine.
- Sur quoi repose la dimension comique de cette réécriture ?
- Comment apparaissent Pyrrhus et Andromaque dans ce face-à-face ?

ANALYSE SCENOGRAPHIQUE

À la lecture de ces deux photographies du spectacle, analysez les intentions de la mise en scène et comparez les choix pris avec les indications de Racine. Repérer les éléments de décor qui permettent de différencier plusieurs espaces.

Suzanne Legrand, Joël Abadie, Benoit Guibert, Emma Debroise ©François Vila

Emma Debroise, Joël Abadie, Augustin Guibert, Suzanne Legrand ©Jean-Yves Brignon

« On a depuis longtemps montré, et c'est une banalité, que l'intrigue racinienne est entièrement psychologique, que le lien entre l'action et les sentiments est extrêmement serré, mais ce lien, c'est précisément la notion de chantage, l'emploi de la force dans le domaine des sentiments. [...] Toute la complexité des rapports humains s'organise autour de cette idée essentielle qu'il ne peut y avoir chantage quand il n'y a pas *résistance au chantage*. »

Anne Ubersfeld, *Andromaque*, Paris, Éditions Sociales, 1971

« La fascination qu'exerce la peinture psychologique de Racine tient à ce qu'elle n'est pas une analyse froidement lucide, un découpage intellectuel, mais qu'elle est servante de l'émotion ; à chaque pas, comme chez les plus grands, l'analyse ouvre sur des réalités du sentiment ; ce qui importe dans la pénétration racinienne c'est qu'elle aboutisse à des cris qui touchent notre cœur. »

Ibid.

« [Dans] la tragédie de Racine [...] le héros livre, immobile, une ultime bataille contre la force, bataille perdue d'avance, vrai "baroud d'honneur". Pour dire "non", il n'est besoin ni de durée, ni de place : l'acte du refus est une chose simple. Cette simplicité, ce "peu de matière" sont le trait essentiel de la tragédie de Racine. »

Ibid.

« L'ordre ancien est jaloux : il maintient. C'est l'ordre de la Fidélité [...]; son immobilité est consacrée par un rite, le serment. Andromaque a juré fidélité à Hector, Pyrrhus s'est engagé solennellement envers Hermione. [...] De la destruction de l'ancienne Loi [...], Pyrrhus veut tirer non seulement un nouvel ordre d'action, mais aussi une nouvelle administration du temps, qui ne sera plus fondée sur le retour immuable des vengeances. [...] Ce qui est cherché frénétiquement, c'est le bonheur, ce n'est pas la gloire, la réalité de la possession amoureuse, non sa sublimation. »

Roland Barthes, *Sur Racine*, Paris, le Seuil, 1963

Racine situe sa tragédie *Andromaque* sur les ruines de la guerre de Troie. Le vieux Priam, roi de Troie, capitale de la Troade, en Phrygie, a parmi ses nombreux fils – une cinquantaine selon la légende – Hector, futur époux d'Andromaque et guerrier le plus valeureux de Troie. La guerre éclate entre les Grecs et les Troyens à la suite de l'enlèvement d'Hélène, femme du roi Ménélas, par Pâris. Le siège de Troie dure dix ans, pendant lesquels Hector, grâce à l'intervention divine d'Apollon, tue Patrocle, le plus fidèle compagnon d'Achille. Fou de tristesse, celui-ci se venge et tue Hector. Il attache son cadavre à son char pour l'exposer à Priam et Hécube, ses parents, à Andromaque et aux habitants de Troie. C'est finalement par la ruse d'Ulysse avec la création du fameux cheval de Troie que les Grecs parviennent à assiéger la citadelle. La ville est incendiée, les habitants massacrés. Les captives sont tirées au sort entre les vainqueurs grecs. C'est ainsi qu'Andromaque devient captive de Pyrrhus, fils d'Achille et fiancé d'Hermione, elle-même fille d'Hélène et de Ménélas. Astyanax, fils d'Andromaque et d'Hector est tué à la guerre, selon la légende.

Racine se réfère à de nombreuses reprises aux événements qui ont marqué la guerre de Troie, à commencer par les hauts faits d'Hector¹, l'incendie de la flotte devant Troie² ou bien encore le partage des prisonniers³. Ces épisodes permettent de planter un arrière-plan épique qui s'accorde à la représentation communément admise de la guerre de Troie. Pourtant, Racine prend ses distances par rapport à la légende troyenne qui par définition s'articule autour d'une structure épique. L'enjeu de Racine est de concentrer, à partir de cette légende, une histoire tragique mêlant les thèmes de la passion amoureuse, de la vengeance et de la cause politique avec la mort d'un prince par un autre prince dans un premier temps et l'accession d'Andromaque au pouvoir dans un second temps. « [...] Racine est parvenu, explique Georges Forestier, à créer une logique destructrice de l'enchaînement passionnel : désastre politico-humain provoqué par la folie amoureuse d'Oreste et la passion vengeresse d'Hermione, elle-même provoquée par la passion de Pyrrhus pour Andromaque. C'est pourquoi l'on peut dire qu'*Andromaque* est la première tragédie véritablement racinienne : après une première tragédie⁴ où l'amour était dissocié du « tragique » et rejeté au second plan, après *Alexandre* où l'amour passait au premier plan et exténuait le tragique, *Andromaque* développe une action dans laquelle le tragique réside dans les conséquences destructrices de la passion amoureuse. Le "surgissement des violences au sein des alliances" résulte de la violence de la passion⁵. » L'originalité d'*Andromaque*, et les contemporains de Racine l'ont immédiatement reconnue, réside dans cette manière pour le poète d'entremêler l'amour au tragique.

Pour cela, Racine exacerbe le pathétique, et plus particulièrement deux sentiments fondateurs de son esthétique que sont la compassion et la terreur.

---

¹ *Andromaque* I, 2 : « Son seul nom fait frémir nos veuves et nos filles, / Et dans toute la Grèce il n'est point de familles / Qui ne demandent compte à ce malheureux fils / D'un père ou d'un époux qu'Hector leur a ravis. », vers 157-160.

² *Id*, III, 3 : « Des peuples qui dix ans ont fui devant Hector ? / Qui cent fois effrayés de l'absence d'Achille, / Dans leurs vaisseaux brûlants ont cherché leur asile, / Et qu'on verrait encor, sans l'appui de son fils, / Redemander Hélène aux Troyens impunis ? » vers 840-844.

³ *Id*, I, 2 : « Oui, Seigneur, lorsqu'au pied des murs fumants de Troie / Les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie, / Le sort, dont les arrêts furent alors suivis, / Fit tomber en mes mains Andromaque et son fils. » vers 185-188.

⁴ *La Thébaïde*, tragédie écrite par Racine en 1664.

⁵ Georges Forestier, Introduction aux *Œuvres complètes* de Racine, T. I, p. XXX.

LES PRECEDENTES MISES EN SCENE

Jean-Louis Martinelli (1997)

Sans aucun décor la mise en scène de Jean-Louis Martinelli est originalement sobre et se concentre sur la folie des personnages.

Daniel Mesguich (1995)

Mise en scène très moderne, symbolique et psychanalytique. Là aussi l'accent est mis sur la folie des personnages. Le décor fait d'un lit et d'un miroir accentue le contraste entre le côté sombre avec Andromaque et la scène dominée par le blanc avec Hermione. Choix surprenant. Le lit est parfois retourné et peut faire penser à des barreaux de prison. Les costumes sont imposants. Le jeu des personnages est appuyé sur leurs contradictions. Cléone, confidente d'Hermione, semble aussi atteinte par la folie que sa maîtresse en répétant les mots de son monologue.

Benjamin Porée (2006)

Ici Astyanax, le fils d'Andromaque, est présent sur scène. Choix de mise en scène pour appuyer la détresse d'Andromaque. Les costumes sont très sombres pour mettre l'accent sur la tragédie et la fatalité.

Declan Donellan (2007)

La mise en scène qui se veut audacieuse, est moderne avec un décor simple fait de chaises sur la scène sans contextualisation de la pièce. Le choix est porté sur un effet années 50 soulignant l'intemporalité de la pièce. Ici aussi, le fils d'Andromaque est présent sur scène et passe de main en main comme un objet.

Murielle Mayette (2010)

D'immenses colonnes en guise de simple décor pour représenter la Grèce. La taille de celles-ci donne cette impression aux spectateurs d'être infiniment petits dans la tragédie. Les costumes dans un ton gris-blanc sont très importants et précieux à l'image de la classe sociale des protagonistes.

Philippe Adrien (2005)

Mise en scène classique.

Anne Théron (2010)

Roger Planchon (1989)

Pierre Dux (1964)

Jean-Louis Barault (1962)

Jean Marais (1944)

BIBLIOGRAPHIE

L'œuvre de Racine

Racine, *Œuvres complètes*, éd. G. Forestier, 2 vol., Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1999.

La vie de Racine

Georges Forestier, *Jean Racine*, Biographie NRF Gallimard, 2006.

Les ouvrages critiques sur Racine

Roland Barthes, *Sur Racine*, Éd. Du Seuil, 1960 réédité en coll. « Points Seuil », 1979. Jean Rohou, *Jean Racine. Andromaque*, Puf, coll. « Études littéraires », 2000.

Le vers

Jean-Claude Milner, François Regnault, *Dire le vers*, Verdier Poche, 1987.

Jean-Claude Milner, *L'amour de la langue*, Verdier Poche, 1978.

Le Théâtre classique

François Regnault, *La Doctrine inouïe, Dix leçons sur le théâtre classique français*, Hatier, coll. Brèves Littérature, 1996.

JEAN-YVES BRIGNON

Metteur en scène

Formé comme comédien au Studio 34 (Studio Création Formation) et à l'École Claude Mathieu à Paris, ayant pratiqué la commedia dell'arte, comme le khathakali ou l'escrime et les claquettes Jean-Yves Brignon a de multiples talents. Comédien sur plus d'une trentaine de spectacles, il joue les classiques comme les modernes. Pour le cinéma, il a tourné avec Jean-Pierre Mocky dans *La Méthode Barnol* ou encore pour la télévision dans la série *Julie Lescaut* et dans plusieurs courts-métrages.

En 1992, il crée en France la compagnie Le Cubitus.

Auteur, metteur en scène, il crée avec elle de nombreuses pièces jeunes public ainsi que des comédies musicales ; il cultive un imaginaire proche de l'enfance, empli de féerie et de fantaisie.

En 2010, il crée en Australie la compagnie Dram'in French, avec laquelle il développe et promeut la culture française dans l'art. Avec elle, jusqu'en 2017, il aura monté 42 spectacles, lectures et films, et participé à 4 festivals.

Avec sa compagnie comme avec d'autres, il met en scène plus d'une trentaine de pièces.

Auteur de théâtre, il a publié 9 pièces aux Éditions Alna. Il a aussi écrit plusieurs scénarii, des chansons et des contes. Également pédagogue, il donne des cours de théâtre à des enfants et adultes au sein de ses compagnies comme d'autres structures.

LA COMPAGNIE À VISAGE DECOUVERT

Créée en 2018 sous l'impulsion de Jean-Yves Brignon, la compagnie **À Visage Découvert** a pour ambition de faire entrer le spectateur dans un monde où le texte résonne, les personnages s'animent et les émotions s'expriment, en développant, notamment auprès des jeunes une pédagogie sensible aux valeurs humanistes. Par le plaisir du jeu et de la représentation, nous cherchons à révéler et éveiller.

À VISAGE DÉCOUVERT

contact@avisagedecouvert-theatre.com

☎ +33 (0)7 87 92 64 89

Diffusion

Jean-Yves Brignon

☎ +33 (0)7 67 20 24 66

19 Bd Voltaire – 94210 Saint-Maur des Fossés

N° SIRET 83916241900015

Code APE 9001Z

Licence d'entrepreneur de spectacles

PLATESV-R-2022-013603

www.avisagedecouvert-theatre.com

