

Présente

PENTHÉSILÉE

De Heinrich Von Kleist

Mise en scène de Martine Fontanille

Spectacle à 5 comédiennes avec une troupe d'amateurs

Avec :

Alice Cériani-Maréchal

Agnès Deschamps

Karine Dron

Maud Glomot

Marie Loisel

Chorégraphie : Clémentine Bart

Chant : Laurence Blidach

Scénographie : Isabelle Lucas

ANCRAGE DE LA PIÈCE

Heinrich Von Kleist est un romantique allemand et sa Tragédie *Penthésilée* a été écrite en 1807. Elle se compose de vingt-quatre scènes, écrites en pentamètres iambiques, sans division en actes. L'action se déroule sur « un champ de bataille dans les environs de Troie ». Les faits exposés dans la pièce, bien qu'éloignés des récits d'Homère, n'ont pas été inventés par Kleist. Il les a trouvés dans le *Dictionnaire fondamental de mythologie* de Benjamin Hederich, un ouvrage de référence à l'époque, dans lequel sont relatées les mœurs des Amazones et la passion de Penthésilée pour Achille.

L'HISTOIRE

Conduites par leur reine Penthésilée, les Amazones sont intervenues dans la guerre qui oppose Grecs et Troyens. Les Grecs redoutent qu'elles apportent du renfort à leur adversaire, mais elles s'attaquent indifféremment aux deux camps : la loi de ce peuple de femmes veut que les guerrières vainquent au combat de jeunes hommes, les ramènent captifs dans leur capitale Thémiscyre et s'unissent avec eux lors de la « Fête des Roses ». Bravant la loi de son peuple qui lui interdit de choisir son adversaire, Penthésilée se sent irrésistiblement attirée par Achille. Celui-ci, pour sa part, déclare à Ulysse qu'il ne rentrera pas en Grèce tant qu'il n'aura pas fait de Penthésilée sa fiancée.

Les premiers assauts des Amazones sont victorieux et elles pourraient rentrer à Thémiscyre. Mais Penthésilée, qui cherche Achille veut poursuivre le combat. C'est en vain que son amie Prothoé tente de lui faire entendre raison. Achille sort vainqueur d'un premier affrontement, à l'issue duquel la reine tombe évanouie. Prothoé persuade Achille de lui faire croire qu'elle est victorieuse. À son réveil, Penthésilée exulte : « Ô sèves de ma jeunesse, messagères ailées du Bonheur, mettez-vous en mouvement, coulez avec ivresse dans mes veines, et, sur ces joues qui sont tout un empire, déployez comme une rouge oriflamme : le jeune fils de la Néréide est à moi ! » Dans une scène d'une grande intensité, Achille et elle s'avouent l'amour qui les attire l'un vers l'autre « comme si deux astres se fracassaient ». Mais les efforts des Amazones pour libérer leur reine lui font comprendre que c'est elle la prisonnière. En vain, Achille essaie de la convaincre de le suivre en Grèce. Elle ne peut accepter l'humiliation et est finalement enlevée par ses compagnes.

Malgré le conseil des chefs d'armée, Achille décide d'affronter Penthésilée dans un nouveau combat. En réalité, il est résolu à se laisser vaincre et conduire comme captif au

pays de celle qu'il aime. Mais, dans sa rage et son aveuglement, Penthésilée a perdu le contrôle d'elle-même. Elle appelle ses chiens et ses éléphants, et se rue sur Achille, telle une démente. Elle lui transperce la gorge d'une flèche et, dans un état second, lui arrache son armure, plante ses dents dans sa poitrine et le dévore avec ses chiens. Revenant peu à peu à elle, elle demande d'abord qui a commis ce crime, puis se souvenant, elle saisit l'horreur de son acte : « Désirer... déchirer... cela rime. Qui aime d'amour songe à l'un – et fait l'autre. » Puis elle appelle la mort et tombe brutalement, retirant de son cœur « comme dans le fond d'une mine » le sentiment qui l'anéantit.

L'AUTEUR

Heinrich Von Kleist

Ecrivain allemand

Officier dans l'armée prussienne, Heinrich Von Kleist aurait pu poursuivre sa carrière militaire. De caractère romantique, il décide de se consacrer plutôt à la littérature et se passionne pour la

philosophie de Kant et de Rousseau. Avec le célèbre poète Goethe, il rédige, en 1803, *La Cruche cassée*, une œuvre théâtrale qui ne remporte pas le succès escompté. Peu productif, il écrit tout de même une farce intitulée *Sur le théâtre de marionnettes*, de très belles pièces de théâtre, des drames dont *Le Prince de Hombourg*, ainsi que des nouvelles comme *La Marquise d'O*. Trop moderne pour son époque, il ne parvient pas à trouver son public. Dans ses *Correspondances*, des lettres qu'il écrit à ses amis ou à sa fiancée sur la littérature, la politique, Heinrich Von Kleist se révèle un écrivain rêveur, passionné mais aussi un être déchiré, déçu, en mal de vivre. Dans *Penthésilée*, une tragédie sur la mythologie grecque, ce génie incompris mêle l'amour à la mort. Un signe prémonitoire... A trente-quatre ans, il se suicide.

NOTE D'INTENTION

La pièce est un thriller haletant et sinueux. Elle pourrait nous rappeler quelques séries gothiques, l'amour se mêle à la guerre, la passion à la loi et à l'horreur mais l'écriture magnifique, onirique de Kleist nous plonge dans le sublime ...

“Il y a de nombreuses scènes de bataille, de longs récits, univers onirique exprimé dans une syntaxe volontairement éclatée, où s'imbriquent l'horreur et le sublime. Et pourtant elle fascine. Kleist a dit de sa pièce : « J'y ai mis le plus profond de moi-même [...] à la fois toute la souffrance et la splendeur de mon âme. » Tragédie où l'amour surgit de façon inattendue et transgressive où le meurtre d'Achille et le sacrifice final de

Penthésilée posent la question de la civilisation et du refus de la sauvagerie.

La guerre est le climat de l'infection qui, seul, rend possible l'amour. Quand deux âmes foncent l'une sur l'autre, quand elles se touchent pour continuer à fuir sur leur trajectoire, à une vitesse vertigineuse, jusque dans l'infini : tout son être se concentre alors en un seul point, où les deux comètes, se croisent. Ce point est à la fois le centre de l'immobilité et la trace des plus effroyables vitesses.

Avec *Penthésilée*, Kleist a écrit une des pièces les plus audacieuses et les plus troublantes de la littérature dramatique de son temps. Son écriture est puissante, elle est un souffle vertigineux ; une envie irrésistible de mouvement ; fuir sur le dos d'un cheval, traverser le mur de l'inertie, traverser le mur de la raison !

Ce texte aborde l'amour à la folie, la passion, mais également l'interdit, la transgression des lois, autant de sujets amenant à réflexion dans notre société actuelle.

5 comédiennes et la possibilité d'une troupe d'amateurs sur chaque site

Ou comment des femmes du futur représentent une tragédie du 19ème siècle face à leurs contemporains.

Sur scène on retrouve des femmes... et des femmes : Les Amazones de demain l'an 2158. Une science-fiction dans laquelle on ne saurait pas où sont passés les hommes. De ce fait, nous ne sommes pas dans une guerre des sexes mais bien au-delà, dans le questionnement de notre humanité.

Martine Fontanille a choisi pour cette pièce, 5 comédiennes de disciplines, de formations, d'âges, de corps différents :

Ces femmes sont assises en train de regarder une pièce de théâtre *Penthésilée* jouée par certaines d'entre elles qui jouent tous les rôles. Elles commentent en regardant, manifestent leur désapprobation comme leur enchantement. Elles se mettent à chanter, à danser en même temps que les comédiennes par moment. Il serait intéressant de rencontrer dans chaque ville où se jouera ce spectacle des amateurs qu'il y ait une rencontre avec les comédiennes professionnelles et qu'elles puissent être incluses dans le spectacle.

ARCHITECTURE DE MISE EN SCÈNE

Un lieu blanc, des déchets d'hier (d'aujourd'hui donc) cristallisés dans le plâtre. Des comédiennes revêtant un habit de nu et une représentation de théâtre.

Le public regarde une pièce de théâtre se jouant devant des Amazones, tel un miroir « oh miroir dis-moi qui je suis... ».

Le spectacle interroge la loi, la horde, la passion, la guerre, l'horreur. Les mettre en scène est catharsistique, permet de les mettre à distance et de les interroger.

Les danses et chants participeront à ces mouvements de catharsis et de communion avec ce monde.

LA COMPAGNIE

Haute Tension est une compagnie professionnelle de théâtre de Charente- Maritime créée en 1995. Depuis 1998, elle réside à La Fabrique du Vélodrome à La Rochelle, ancien atelier de mécanique générale réhabilité en lieu culturel, en résidences partagées.

La Compagnie Haute Tension travaille non seulement sur la création de spectacles et leur diffusion, mais intervient auprès des publics les plus fragiles ou en devenir. Maintenir un lien fort entre les créations, la formation et l'ouverture au public le plus large est un axe majeur de la compagnie.

MARTINE FONTANILLE – METTEURE EN SCÈNE DE HAUTE TENSION

Martine Fontanille a travaillé comme comédienne, metteure en scène et co-directrice pendant quatorze ans à Nanterre avant de créer la compagnie Haute Tension en 1995 à La Rochelle.

Elle a tout d'abord travaillé sur la **rencontre entre la danse et le théâtre**. Elle choisit de diriger des comédiens pour leur maladresse d'être humain et ce tremblement du geste amenant une émotion toute particulière.

Progressivement, un thème majeur a surgi : **le rapport à l'inconscient et l'intime**, des gestes moins dansés, plus en rapport avec le quotidien du mouvement. Puis **le politique s'est invité et a pris une place importante dans son travail**, toujours sur le ton de l'intimité, entre réalisme et burlesque.

Dans ses créations Martine Fontanille choisit de questionner en particulier **la place de la femme dans la société et sur scène**. Ses mises en scène de « L'Avare », « La traversée d'Andromaque » et des « Contes Érotiques Arabes du XIVème siècle » notamment, reflètent ainsi son engagement en faveur de la présence des femmes sur scène et dans les métiers du spectacle.

Dans un même temps, **la transmission est un élément fondateur de son travail de création**. Il n'y a pas de transmission sans échange. Sa création se frotte ainsi à la rencontre des jeunes dans leur diversité et fait du théâtre un outil d'éveil pour communiquer avec les élèves quant à leur place sur scène et dans la société.

LES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE HAUTE TENSION

Mises en scène de Martine Fontanille

HÔTEL PROBLEMSKI de Dimitri Verhulst – 2021

SCÈNE DE COUPLES CHEZ FEYDEAU de Georges Feydeau – 2018

QUOI DE NEUF, DOLTO ? de Françoise Dolto – 2017

LA TRAVERSÉE D'ANDROMAQUE de et d'après Racine – 2016

LES CONTES ÉROTIQUES ARABES DU XIVème siècle – 1988 & 2014

D'après *Les jardins parfumés* du Cheik Al Nafzawi

ENFANTS, ENFANTS ! C'EST L'OGRE QUI LES APPELLE ! de Sylvaine Zaborowski – 2013

NOIR OU BLANC de Grimm & anonymes – 2008

LA FEMME JUIVE de Bertolt Brecht – 2007

MAIS OÙ VOLE-T-ELLE ? – 2005-2006

Spectacle déambulatoire autour de *La lettre volée* d'Edgar Allan Poe & de contes de Grimm et anonymes

UN MONSTRE PEUT EN CACHER UN AUTRE – 2003-2004

Spectacle en deux actes : *La femme juive* de Bertolt Brecht & *Avant-garde* de Marieluise Fleisser

LA RONDE D'AMOUR d'après Arthur Schnitzer – 2001-2004

LES NUITS DU CRIME – 1999

LA FIÈVRE DANS DES YEUX D'ENFANT de Assia Djebar – 1999

NOSFERATU, PRINCE DE LA NUIT d'après Murnau et Bram Stoker – 1998

RÊVE DE FEYDEAU de Georges Feydeau – 1997

Alice Ceriani-Maréchal / Comédienne

Formation à la danse contemporaine au sein du Jeune Ballet Atlantique du conservatoire de La Rochelle, formation du danseur interprète Coline. Interprète pour différents chorégraphes : José Vidal, Perrine Gabrielsen, Maud Vallée... Pluridisciplinarité entre création contemporaine, théâtre, chant et danse flamenco.

Karine Dron / Comédienne

Formation Théâtre à la fac de Nanterre et au Théâtre Par le Bas. Compagnonnage de longue durée des Compagnies. Avec Decommedia : films institutionnels et Théâtre en entreprise : interventions autour du handicap, de l'égalité professionnelle et sur la prévention des risques psycho-sociaux.

Maud Glomot / Comédienne

Formation à la Compagnie Maritime de Théâtre chez Marie Écorce, au conservatoire du 15ème arrondissement de Paris sous la direction de Liza Viet et au chant lyrique et jazz, à la danse et à l'art du mime. Directrice artistique de la Compagnie La Valise de Poche, membre du collectif Le 4 de La Rue depuis sa création.

Marie Loisel / Comédienne

Formation à l'école de théâtre Les Enfants Terribles. Comédienne pour Maxime Leroux, Reko Lundan et de Fabrice Eberhard, la compagnie Circonflexe dans laquelle elle explore le théâtre de rue. Avec Malins Plaisirs : création collective avec Marie-Hélène Roig et Emilie Lafarge.

Agnès Deschamps / Comédienne

Formation à l'école du Théâtre Gô avec Jacques Fontaine et Anne Delbée. Comédienne : pièces de Beckett, Cocteau, Molière, Billetdoux, Duras, Marivaux, P. Tédès, Dario Fo... dans diverses compagnies, dont la Compagnie du Pas et le Carambole Théâtre. Création d'un spectacle autour d'Isabelle Eberhardt. Assistanat pour la Traversée d'Andromaque de la Compagnie Haute Tension.

Clémentine Bart / Chorégraphe

Formation au Jeune Ballet Atlantique de La Rochelle. Interprète à l'IFPRO Rick Odums à Paris, aux Jeunes Ballets Jazz et Modern de l'école, au Ballet Preljocaj. Elle crée sa propre compagnie ". Bart" : recherche artistique autour du lien social et créativité à travers des performances dans des lieux atypiques. Sa danse parle des limites physiques et mentales du corps humain. Sa première création, le solo Eddy, est né de rencontres simples de personnes vivant dans la rue à La Rochelle, à Paris et à Strasbourg.

Laurence Blidach / Chanteuse

Chanteuse et musicienne

Formation avec Marie-Claire Cottin et Françoise Biscarra, méthode Alexander avec Gilles Estran et Laurence Schiffrine. Soliste à l'ensemble baroque « Les violons de poche », à l'ensemble de musique « L'heure espagnole » et au quatuor vocal rochelais « Jazz Fa7 ».

Isabelle Lucas / Scénographe

Lauréate au concours du décor de la piscine municipale de La Rochelle. Formation : maîtrise (UV en scénographie et architecture)
Création avec Laurence Blidach de l'association Bouche à Oreille qui organise des soirées. Pratiques artistiques : illustration, écriture, soudure, création de meubles, d'objets et d'espaces extérieurs/intérieurs.

EXTRAIT

Extrait N°1

Sur scène face au public, installées en miroir, les combattantes spectatrices regardent une pièce jouée par plusieurs d'entre elles :

*Le camp grec devant l'armée des Amazones — près de Troie. Soleil levant.
Antiloque, Ulysse, Diomède.*

ANTILOQUE. O ROI. Comment va votre guerre, depuis que nous nous sommes quittés sous les murs d'Ilion ?

LE CHEF : Mal, Antiloque. Regarde cette plaine. L'armée des Amazones et celle des Grecs s'y saignent comme deux louves enragées, et pourquoi elles se battent — pourquoi ? —

Rires explosifs des spectatrices

Elles ne le savent même pas. Si Mars écœuré n'arrête pas le carnage, elles crèveront là sans reculer d'un pouce, chacune les dents plantées dans la gorge de l'autre.

Scansion d'appel au combat des spectatrices

ANTILOQUE. Mais que nous veulent ces Amazones ?

A chaque fois que LE CHEF prononce Penthésilée ou qu'un détail de son courage ou de guerrière sont nommés, les amazones réagissent

LE CHEF. Nous avons quitté le camp sur l'ordre d'Agamemnon, Achille et nous, avec la cavalerie des Myrmidons. Le bruit courait que Penthésilée venait de sortir des forêts de Scythie avec ses Amazones. On disait qu'elle amenait à Troie ses meutes de gorgones pour débloquent Priam. Arrivés au bord du Scamandre, nous apprenons que Déiphobe, le fils de Priam, vient de sortir d'Ilion avec une troupe pour tendre la main à son alliée. Nous doublons le pas toute la nuit pour empêcher la jonction menaçante. A la première rougeur du matin, sais-tu ce que nous apercevons, Antiloque ? Droit devant nous, dans une grande vallée, l'armée des Amazones fonçant sur les troupes de Déiphobe. Une tornade qui déchire les nuages, voilà comment elle met en charpie l'armée des Troyens.

ANTILOQUE. Par nos dieux ! c'est étrange. Rires des spectatrices

LE CHEF. Nous tenons conseil rapidement, et nous décidons d'aller saluer la reine des Amazones.

Grondement de voix

Puisqu'elle a arrêté ses escadrons, quoi de plus simple et de plus indiqué à faire ? Tout de même ! cette centauresse, il faut bien qu'elle soit pour l'un des deux camps.

Rire des Amazones

Et puisque c'est avec les Troyens qu'elle escarmouche, il faut bien que ce soit pour nous.

ANTILOQUE. C'est l'évidence même

LE CHEF. Attends... Achille et moi nous la trouvons, la fille de Scythie, campée devant ses escadrons de femmes

Danse tribale des Amazones

Un moment, elle nous regarde d'un air absent, les yeux vides, comme si nous étions des statues de pierre. Cette main nue, je te le jure, a plus d'expression que n'en avait son visage.

Les amazones vivent la scène comme si elles y étaient, réagissent suivant ce qui se passe soit en désapprouvant, en criant : la loi, elle ne peut pas le choisir, non elle n'a pas le droit ... soit en riant ou en scandant leur approbation

Tout à coup, elle aperçoit Achille, et la voilà qui rougit jusqu'aux seins. D'un coup de reins, elle saute à bas de son cheval et nous demande pourquoi nous venons à elle. Je lui explique que nous sommes grandement réjouis de rencontrer une ennemie de Troie. Tout le profit qu'il y aurait à une alliance, pour elle et pour nous — enfin, ce que je trouve dans l'inspiration du moment. Mais, tout en parlant, je remarque avec étonnement qu'elle ne m'écoute pas. Tout à coup, comme si elle n'en croyait pas ses yeux, elle se tourne vers une amie debout auprès d'elle, et lui crie « Un tel homme, Prothoé, jamais Otréré, ma mère n'en a rencontré de pareil ! ...»

Extrait N°2

« Taiïaut ! Taiïaut ! Mords, Tigris ! Mords, Dirké ! Hardi, Sphinx ! Hardi, Hyrcaon ! » et elle se rue, se rue avec la meute entière, Diane ! sur lui — et elle le tire — le tire si rudement par le cimier de son casque que dans sa chute le sol a tremblé sous lui — et la chienne à côté des chiens fait sa part de l'ouvrage ! Elle, la gorge — eux, la nuque. Mais lui, il se traîne dans la pourpre de son sang, il lui touche doucement la joue, il l'appelle « Penthésilée ! Ma fiancée ! qu'as-tu fait ? Cette Fête des Roses que tu me promettais, c'était donc cela ? ». La lionne l'aurait entendu, alors même qu'en quête de proie elle bat les plaines de neige en hurlant de rage et de faim — elle, elle fend, elle ouvre la cuirasse d'Achille, elle découvre sa poitrine blanche, elle y plante ses dents — et elle n'est plus qu'une chienne parmi les chiens : Oxus et Sphinx à droite, — elle à gauche. Quand je suis arrivée, le sang lui dégouttait de la bouche et des mains...

NOUS CONTACTER

4, rue du Vélodrome – 17000 La Rochelle

06 43 48 97 04 / hautetension@aliceadsl.fr

Toutes les informations sur la Compagnie, ses créations, son agenda, sur notre site :

www.compagnie-haute-tension.com

La Compagnie **Haute Tension** est conventionnée par le **Conseil Départemental de la Charente-Maritime** & subventionnée par la **Ville de La Rochelle**

Association Loi 1901 – Date d’insertion au Journal Officiel le 22 novembre 1995
Siège social : 4, rue du Vélodrome – 17000 La Rochelle
N° SIRET 403 886 021 00035 / Code APE : 9001Z
N° licences – LR-21-009378 / LR-21-009379