

Autour du spectacle

ÉMISSION QUELLE COMÉDIE ! du lundi 26 mars 2024 avec Laëtitia Guédon, Clotilde de Bayser & Baptiste Chabauty (saison 4 épisode 28) à retrouver sur la chaîne YouTube de la Comédie-Française :
<https://www.youtube.com/@LaComedieFrancaise>

Session de formation du mercredi

Les mercredis après-midi, le service éducatif de la Comédie-Française propose à tous les enseignantes et enseignants des sessions de stage gratuites autour des spectacles de la saison, des techniques du théâtre, des métiers artistiques et techniques.

MERCREDI 15 MAI à 14h15 : atelier de lecture à voix haute avec Raphaëlle Saudinos, comédienne et metteuse en scène, autour du Théâtre à la Table sur *Gargantua* dirigé par Thierry Hancisse, sociétaire et doyen de la Comédie-Française.

Inscription à l'adresse formation.enseignement@comedie-francaise.org

Contact

Marine Jubin

marine.jubin@comedie-francaise.org
01 44 58 13 13

Adèle Castelain

adele.castelain@comedie-francaise.org
01 44 58 14 47

Marianne Jacob

du lundi au mercredi
marianne.jacob@comedie-francaise.org
01 44 58 15 65

FORMATION

Trois fois Ulysse

Ulysse, « l'homme aux mille détours », a-t-il usé du Temps – dix ans de guerre, dix ans d'errance – seulement à coups de victoires et de gloire ?

Pour interroger notre rapport au temps et à nos inconscients collectifs, Laëtitia Guédon, metteuse en scène et directrice des Plateaux Sauvages à Paris, s'appuie depuis longtemps sur les figures mythologiques, issues des grandes épopées que sont *L'Illiade* et *L'Odyssee*. Après *Troyennes – Les morts se moquent des beaux enterrements* de Kevin Keiss d'après Euripide, elle a dernièrement créé *Penthésilé.e.s/Amazonomachie* écrit par Marie Dilasser. Elle a mené, durant l'été 2023 à Pondichéry, un projet croisant les héros de *l'Illiade* et ceux d'un des écrits fondamentaux de l'hindouisme, la *Bhagavad-Gîtâ*, et prévoit un opéra sur l'hospitalité autour de la figure de Nausicaa. Aujourd'hui, pour sa première création à la Comédie-Française, elle confie l'écriture d'un texte original à Claudine Galea, également autrice de *Je reviens de loin* qui a ouvert la saison au Studio-Théâtre.

Cette session de formation sera l'occasion d'interroger Laëtitia Guédon sur sa mise en scène, son projet artistique et sa direction d'acteurs et d'actrices, à travers un atelier d'écriture et de jeu.

Mercredi 24 AVRIL de 14h30 à 17h30

Avec Laëtitia Guédon, metteuse en scène de *Trois fois Ulysse* et directrice des Plateaux Sauvages.

Trois fois Ulysse

de **Claudine Galea**

mise en scène **Laëtitia Guédon**

Trois fois Ulysse raconte trois femmes qui ont croisé le chemin d'Ulysse à des épisodes différents de sa vie, un héros constitué de sa rencontre avec elles. En trois tableaux en lien avec l'une de ces trois héroïnes, le spectacle interroge le rapport au temps, à la violence, à la séparation et à la solitude. Troie vient de tomber. Incendiée, pillée, il n'y reste que les femmes illustres de la cité, offertes en trophées aux vainqueurs. Arrivée au crépuscule de sa vie, Hécube est donnée au jeune Ulysse victorieux. Le héros aux mille ruses n'est pas moins un guerrier, et Hécube le mettra face à sa violence avant qu'il ne parte pour son long voyage. Dans la grotte de Calypso, Ulysse doit se résoudre à mettre fin aux sept années partagées avec elle et rentrer chez lui, à Ithaque. Une séparation qui met en jeu un déracinement que même l'amour inconditionnel ne peut combler. Ulysse est rentré à Ithaque. À force d'attendre le retour de son époux, Pénélope est restée figée dans son âge, dans sa jeunesse. Ces vingt années de solitude l'auront rendue mutique, mais avide d'horizon et prête à affirmer son destin. Aux côtés des trois couples d'acteurs et d'actrices, le chœur Unikanti émaille cette pièce opératique, au croisement du théâtre et de l'oratorio.

Claudine Galea écrit du théâtre et des romans, pour adultes et, pour la jeunesse. Artiste associée au Théâtre national de Strasbourg de 2015 à 2023 et actuellement autrice invitée au Théâtre Nanterre-Amandiers, ses textes sont régulièrement mis en scène. *Je reviens de loin* a été créé au Studio-Théâtre de la Comédie-Française en septembre 2023 dans une mise en scène de Sandrine Nicolas. Lauréate du Grand prix de Littérature dramatique 2011 pour *Au Bord*, du Grand prix de Littérature dramatique jeunesse 2019 pour *Noircisse*, Claudine Galea a également reçu le prix Radio SACD pour l'ensemble de son œuvre radiophonique. Le théâtre de Claudine Galea est publié aux éditions Espaces 34, dont récemment *Ça ne passe pas* (2023), *Ces filles qu'on attend* (2024) issu d'une commande du TGP de Saint-Denis où il sera créé en 2025. La même saison, Émilie Lafarge mettra en scène *Fake*, et Sophie Lahayville, *Noircisse*. Son dernier roman, *Les choses comme elles sont*, est paru aux éditions Verticales en 2019.

Laëtitia Guédon se forme à l'École du Studio d'Asnières en tant que comédienne, puis au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique de Paris en mise en scène. En 2006, elle fonde la Compagnie 0,10 qui s'ancre tant dans la création artistique que dans la transmission avec les publics. Engagée dans la valorisation des écritures contemporaines, elle passe pour chaque création une commande d'écriture à un auteur ou une autrice. Directrice de 2009 à 2014 du Festival au Féminin dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, Laëtitia Guédon fonde et dirige depuis 2016 Les Plateaux Sauvages, Fabrique artistique et culturelle de la Ville de Paris. Après *Trois fois Ulysse* de Claudine Galea, Laëtitia Guédon présentera un spectacle musical sur le mythe de Nausicaa et la question de l'hospitalité.

LA TRAVERSÉE D'ULYSSE DANS LE RÉPERTOIRE

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage dans le répertoire de la Comédie-Française. Comme nombre de ses acolytes antiques, figures mythiques et littéraires, cet homérique héros de l'Iliade et de l'*Odyssée* accède à l'immortalité sous la plume des écrivains et des metteurs en scène ; nombreux sont celles et ceux à la Comédie-Française qui, depuis le XVIIe siècle, lui consacrent une pièce ou lui attribuent un rôle dans l'une de leurs adaptations. Dans l'imaginaire collectif, Ulysse est d'abord le héros principal, pour ne pas dire unique, de l'*Odyssée*. Sur les trois pièces citant son nom dans leurs titres et inscrites au répertoire de la Comédie-Française, deux se réfèrent au récit de son retour à Ithaque, la troisième, *La Mort d'Ulysse* de l'abbé Pellegrin (1706), étant relatée dans une autre épopée, (*La Télégonie*.) Le héros éponyme d'Ulysse ou *Le Retour d'Ulysse* de Lebrun (1814), incarné par Talma, assume la tendresse et la violence de ses sentiments – contrairement au pudique et fidèle Ulysse que l'abbé Pellegrin décrit dans *Pénélope* en 1684. Enfin, quarante ans plus tard, Ponsard essuie les mêmes remarques que Lebrun pour sa tragédie *Ulysse*, sujet qu'il n'a pas choisi pour les possibles ressorts de son action mais « comme un moyen de montrer Homère aux spectateurs ». Bien que le sujet soit dramatique, il fait de la fidélité conjugale de Pénélope une tragédie, ce qui relève de la gageure pour ses détracteurs car jamais elle ne pourra selon eux rivaliser avec Médée ou Andromaque. Chaque auteur s'approprie à sa façon le rusé Ulysse. S'il titre en 1756 sa pièce *Philoctète*, Chateaubrun fait d'Ulysse le héros principal en affaiblissant le caractère du guerrier, selon La Harpe qui s'attèle également au sujet en 1783 avec *Philoctète*. Ulysse compte d'autres ennemis dans la liste du Répertoire : *Astyanax*, fils d'Andromaque et Hector (tragédie de Richerolle d'Avallon en 1789 puis d'Halma en 1805), *Polyxène*, fille du couple royal troyen Priam et Hécube (tragédie d'Aignan en 1804 puis d'Herbigny en 1817). *La Guerre de Troie n'aura pas lieu* déclare Giraudoux, dont le ton pacifiste résonne avec le choix des pièces homériques programmées à partir du XXe siècle. Dans cette « modeste postface à l'*Iliade* » jouée en 1988, Giraudoux prend, comme ses prédécesseurs, de la distance avec les auteurs antiques et ne retient que le trait distinctif du personnage : la ruse. Le renoncement d'Ulysse et le pacifisme d'Hector évitent ici l'embrasement initialement causé par l'enlèvement d'Hélène mais Giraudoux déplore le regard porté sur le héros : « On l'a vu modèle de sagesse et de grandeur d'âme, je croyais l'avoir fait infiniment plus redoutable que Demokos » (Préface). Lorsque la guerre a bien lieu, elle est interrompue par des personnages lassés de violence et perdus d'amour dans *Penthésilée* de Kleist (mis en scène par Jean Liermier en 2008) et dans *Troilus et Cressida* de Shakespeare (par Jean-Yves Ruf en 2013) dans laquelle Ulysse parvient à réveiller les ardeurs grecques pour hâter la fin du conflit. La dernière pièce contemporaine sur Ulysse jouée à la Comédie-Française est *Le Jour du retour*, écrite par André Obey, ancien administrateur (1945-1947), et mise en scène en 1972 par l'administrateur alors en fonction, Pierre Dux. Avec les figures féminines liées à Ulysse réunies cette saison par l'autrice Claudine Galea et la metteuse en scène Laëtitia Guédon, la *Pénélope* de l'abbé Genest (1684) et *l'Hécube et Polyxène* de d'Herbigny (1817) jouissent elles aussi d'une réincarnation dans notre monde contemporain, en pleine affirmation féminine.

Florence Thomas

Archiviste-documentaliste à la Comédie-Française