

THÉÂTRE
Dossier
de production

TRÉZÈNE MÉLODIES

L'histoire de Phèdre en chansons

Nouvelle création

Jean Racine
Yannis Ritsos
Cécile Garcia Fogel

LILLE

THÉÂTRE
DU NORD

TOURCOING

ÉCOLE DU NORD

CDN lille tourcoing
hauts-de-france
direction christophe rauck

Trézène Mélodies

L'histoire de Phèdre en chansons

Fragments de *Phèdre* de **Jean Racine**

et extraits de poèmes de **Yannis Ritsos**, *Phèdre* et *Le Mur dans le miroir*

Avec :

Cécile Garcia Fogel, Mélanie Menu, *jeu et chant*

et **Marion Kergourlay**, *guitare et voix*

Musique : **Cécile Garcia Fogel**

Arrangements : **Marion Kergourlay**

Scénographie et costumes : **Caroline Mexme**

Lumières : **Olivier Oudiou**

Première création en 1996 au Théâtre de la Bastille et au Théâtre de Sartrouville

Prix de la Critique à Cécile Garcia Fogel pour la Révélation théâtrale 1996-1997

Production : **Le Théâtre du Nord**

SAISON 2020-2021

- Théâtre du Nord et dans la Région des Hauts-de-France du 30 mars au 18 avril 2021

- Théâtre de La Reine Blanche, Paris, mai 2021 (en discussion)

Spectacle disponible en 2020-2021 et en 2021-2022

Contacts production

Nathalie Poussel, directrice adjointe

Tél. : + 33 (0)6 80 41 58 21 / nathaliepoussel@theatredunord.fr

Marion Raffoux, administratrice de production

Tél : + 33 (0)3 20 14 24 09 / + 33 (0)6 09 91 62 59 / marionraffoux@theatredunord.fr

Trézène Mélodies

L'histoire

L'action se passe à Trézène, ville du Péloponnèse.

Phèdre se meurt d'amour pour son beau-fils Hippolyte. Quand on lui annonce la mort de son mari, Thésée, parti combattre dans les enfers, elle ose, sur le conseil de sa nourrice, avouer son amour coupable au jeune homme, horrifié. Mais Thésée revient de son lointain voyage et, trompé sur la réalité des faits, lance sur son fils, qu'il n'écoute même pas, la colère des dieux...

La langue de Racine

La pièce de Racine, jouée pour la première fois en 1677, est écrite en alexandrins, vers de 12 syllabes. C'est une écriture minimaliste et une langue essentielle. Ici, le temps est pris pour entendre la souffrance de l'autre ainsi que son propre renoncement...

Poèmes de Yannis Ritsos : *Phèdre et Le Mur dans le miroir*

Le Mur dans le miroir est une anthologie de poèmes de Yannis Ritsos, publiés pour la première fois en 1973 et traduits par Dominique Grandmont et éditée chez Gallimard dans la collection Poésie en 2001.

Phèdre, paru en 1975, fait partie d'une série de monologues dramatiques sur des héros de la mythologie : Oreste, Phèdre, Hélène, Philoctète...

La traduction française est d'Anne Personnaz, Erosonyx éditions, 2011

Le poète Yannis Ritsos

Yannis Ritsos, poète grec né en 1909 et mort en 1990 à Athènes.

Il est un des poètes grecs majeurs du 20ème siècle avec Odysseus Elytis et Cavafy. Poète et militant, ardent défenseur de l'idéal communiste, il sera emprisonné à plusieurs reprises, sous la dictature de Metaxas, pendant la guerre civile puis sous les colonels. Son œuvre et son engagement sont indissociables.

Sa renommée s'étend au-delà de son pays, notamment en France sous l'impulsion d'Aragon qui le salue comme le plus grand poète vivant et mène campagne pour sa libération. En 1974, à la chute des colonels, Yannis Ritsos acquiert un statut de poète national.

Il a été traduit dans plus de 40 langues.

En France, Antoine Vitez a largement diffusé son œuvre avec sa mise en scène d'Electre.

Quelques extraits de *Phèdre* de Yannis Ritsos

« J'ai songé parfois à revêtir les habits d'un esclave ou d'un écuyer pour l'escorter à la chasse

Te connaître dans ton espace - ta façon de courir de tirer tuer.

Je voudrais te connaître dans cette application totale à une action qui échappe à la discipline pour mener à l'extase.

Je t' imagine alors comme un danseur qui bondit et s'immobilise un instant dans son vol, retardant sa chute, abolissant la loi de la pesanteur. »

« Cette maison est remplie de ton ombre

La maison est un corps - je le touche, il me touche, se colle à moi, la nuit surtout.

Les flammes des lampes me lèchent les cuisses, les flancs, leur lave me brûle, me rafraîchit, me désigne.

La maison est un corps et c'est ton corps en même temps que le mien. »

« Ton corps je le sais comme un poème appris par cœur que j'oublie sans cesse - la chose au monde la plus inconnue la plus changeante la plus inconcevable, c'est le corps humain - qui pourrait l'apprendre ? »

Extraits sonores (cliquez sur les titres) :

J'aime

N'allons point plus avant

Note d'intention

Je désire depuis longtemps reprendre ce spectacle qui a marqué mon parcours de comédienne et de metteuse en scène. Ce spectacle dont j'ai eu l'idée est une tragédie musicale originale.

A l'époque en 1996, j'ai composé naïvement les mélodies, inspirée moi-même par le chant traditionnel et populaire. Influences espagnoles, flamenco quelques notes de jazz et rengaines enfantines répétitives.

Je souhaite aujourd'hui affiner le trait musical, les accompagnements de l'époque et le travail du chant et du parler chanté.

J'imagine une formation oratorio très épurée, plus resserrée.

Nous étions sept à la création et formions la distribution complète de *Phèdre*.

Aujourd'hui, nous serons trois, trois femmes, deux comédiennes-chanteuses sur scène accompagnées d'une musicienne guitariste.

Comme à sa création, le spectacle est entièrement chanté.

Des fragments du poète grec, Yannis Ritsos, viendront cette fois-ci nourrir l'imaginaire du spectacle avec son récit intime sur Phèdre et des extraits de *Le Mur dans le miroir*.

Phèdre est une perfection de la langue française et un raffinement d'harmonie et de justesse.

C'est l'occasion d'explorer sous la forme musicale une œuvre théâtrale. D'explorer la gamme des sens et des émotions, un voyage particulier dans la pièce.

La musique ici permet aussi un travail sur le corps et une relation sensuelle avec le texte.

Yannis Ritsos intervient en coulisse de la tragédie. Les fragments de ses textes, d'une incroyable intensité poétique et d'une grande modernité évoquent l'atmosphère de confinement dans laquelle évoluent les personnages. Il agit comme fond imaginaire et apporte également une touche d'humour.

J'imagine pour cette reprise, une scénographie légère qui nous permettra d'investir aussi bien les salles de spectacles que des lieux plus atypiques (cours extérieures, appartements...).

La musique

A l'origine, j'avais composé les mélodies oralement en regardant la pièce, en analysant le caractère des personnages. Je reprends ces mêmes compositions pour les améliorer. J'en ai changé certaines qui ne me convenaient plus. J'avance avec mes instincts de comédienne, de chanteuse à textes.

Mon enfance a été baignée de mélodies espagnoles et orientales et j'ai moi-même chanté pour le plaisir des chants traditionnels.

J'ai connu plus tard le Rebetiko, ce chant des anarchistes grecs qui m'inspire beaucoup.

J'aimerais que ces textes chantés aient quelque chose de la rengaine, de la plainte, une forme répétitive qui apporterait encore plus de profondeur et d'humour.

Une musicienne à la guitare sèche et électrique travaille à partir des accompagnements que nous avons faits à l'époque. Elle cherche à développer un univers musical à la fois traditionnel et contemporain.

La scénographie par Caroline Mexme

La maison est un corps, une géographie, un intérieur, un plan, composés et recomposés d'abord et simplement par sept chaises.

Quelques objets du quotidien, de la terre cuite au formica, de l'amphore à la tasse de café, offrent la possibilité d'actions simples et concrètes où les corps invitent la verticalité du chant, l'extase.

Quelques éléments de costume sont posés ici et là.

Plusieurs sacs de sable ponctuent l'espace. Le sable dessine.

La lumière traverse ou écrase, implacable, inexorable.

En conclusion

Il n'est pas coutume de revenir sur ce que l'on a déjà exploré dans la pratique du théâtre en France. Je trouve cela bien dommage car mon regard, ma manière d'envisager l'interprétation, ont changé. Certaines valeurs de jeu me paraissent bien plus puissantes quand elles ne pèsent pas plus qu'une plume. Prouver n'est plus ma préoccupation.

Évoquer, suggérer, devient une démarche qui artistiquement m'est nécessaire, aussi bien en tant que chanteuse que de comédienne.

Mélanie Menu et moi-même, sommes des chanteuses à texte ; Dans notre rapport à cette pratique, nous recherchons d'abord l'interprétation par le son et non la performance du son

Je vous invite à suivre ma nouvelle recherche et à imaginer des publics, des espaces que cette nouvelle création permettra grâce à sa légèreté technique.

D'un appartement à une salle de 300 places, j'espère que cet oratorio trouvera sa place dans le cœur des spectateurs, comme ce fût le cas à sa création.

Cécile Garcia Fogel

Distribution

Cécile Garcia Fogel, comédienne / chanteuse/ metteure en scène

Elle sort en 1992 du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique où elle reçoit l'enseignement de Catherine Hiegel, Stuart Seide et Jean-Pierre Vincent. Stuart Seide la choisit alors pour interpréter La Reine Margaret dans *Henry VI* qu'il crée dans la Cour d'honneur d'Avignon en 1993.

Bernard Sobel la dirige ensuite dans *Le Roi Lear* de Shakespeare, Éric Vigner dans *l'Illusion comique* au Théâtre Nanterre-Amandiers, Julie Brochen dans *Pen-thésilée* de Kleist au Théâtre de l'Odéon, Alain Françon dans *Le Crime du XXIe siècle* de Bond (2001) et *Skinner* de Michel Deutsch (2002).

Elle travaille sous la direction de Joël Jouanneau dans *Les Reines* de Normand Chaurette (Comédie-Française, 1998) et obtient le prix de la Révélation théâtrale de l'année du Syndicat de la Critique avec le rôle de Lady Anne, et pour sa mise en scène de *Trézène Mélodies* fragments chantés de *Phèdre* de Racine.

En 2008, au Théâtre des Abbesses, elle interprète *L'Araignée de l'Éternel* d'après des textes de Claude Nougaro dans une mise en scène de Christophe Rauck.

En 2008-2009, elle joue la Reine Elisabeth dans *Mary Stuart* de Schiller sous la direction de Stuart Seide, au Théâtre du Nord, au TGP-CDN de Saint-Denis et au Théâtre National de Strasbourg.

En 2009, elle interprète Antigone dans *Sous l'œil d'Œdipe* sous la direction de Joël Jouanneau au Festival d'Avignon et au Théâtre de la Commune, CDN d'Aubervilliers.

En 2011, elle met scène et joue *Fous dans la forêt, Shakespeare Songs* au Théâtre de la Ville et à la Maison de la Poésie.

De 2012 à 2016, elle interprète Lucile dans *Les Serments indiscrets* de Marivaux au TGP-CDN de Saint-Denis et en tournée et en 2014 (rôle pour lequel elle sera nommée au Molière de la comédienne dans un spectacle de Théâtre public), Phèdre dans *Phèdre* de Racine, et Suzanne, dans *Figaro divorce* de Ödön von Horváth, trois mises en scène de Christophe Rauck.

En 2016, elle est également Iphigénie dans *Iphigénie en Tauride* de Goethe, mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Cette même année, Cécile Garcia Fogel est nommée au grade de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Elle interprète Rosalinde dans *Comme il vous plaira*, spectacle mis en scène par Christophe Rauck au Théâtre du Nord (saison 2018-2019). Elle est Valérie Solanas, dans la création *La Faculté des rêves* de Sara Stridsberg mis en scène par Christophe Rauck au Théâtre du Nord (saison 2019-2020).

Enseignement

Elle enseigne au Conservatoire supérieur de Montpellier à la demande d'Ariel Garcia Valdes à plusieurs reprises entre 1998 et 2002.

Claude Stratz l'invite à venir diriger des ateliers et une classe au CNSAD (2002-2005).

Elle a enseigné à l'École du Théâtre national de Strasbourg pendant trois ans comme marraine du groupe 32.

Elle était la marraine de la promotion 2015-2018 des élèves comédiens de l'École du Nord, où elle intervient régulièrement pour animer de longs ateliers de jeu.

Elle a mis en scène trois courtes pièces de Marivaux avec les élèves de la promotion 6 de l'École du Nord destinées à tourner (saison 2019-2020).

Distinctions

Prix de la Révélation théâtrale du Syndicat de la Critique (1997-1998) pour sa mise en scène de *Trézène Mélodies* d'après *Phèdre* de Racine.

Nomination aux Molières de la comédienne (2014) dans *Les Serments indiscrets*.

Chevalier des Arts et des Lettres 2016.

Mélanie Menu, comédienne / chanteuse

Après des études d'art dramatique débutées en 1994 au cours Florent dans les classes d'Isabelle Nanty, de Michel Fau et d'Olivier Médicus, Mélanie Menu commence sa carrière professionnelle dans *Déshabillage*, comédie mortelle de Jean-Michel Rabeux.

Elle a joué depuis sous la direction de Laurent Fréchuret (*Calderon* de Pier Paolo Pasolini et *Cabaret de Curiosités*), Joël Jouanneau (*Dickie, un Richard III* d'après Shakespeare), Karelle Prugnaud et Eugène Durif (*Bloody Girl, A même la Peau, La Nuit des feux, Tout doit disparaître*), Cécile Pauthe (*Train de nuit pour Bolina*), Thierry Bédard (*Les Cauchemars du Gecko, Blow up !, Slums, La culture du déchet, Un rire capital*), Emmanuel Lagarrigue (*NEC (not electric city)*), Clément Poirée (*Les Enivrés*), Christophe Rauck (*La Faculté des rêves*).

Depuis de nombreuses années, elle collabore également avec Sandrine Lanno et L'Indicible compagnie. Elle joue dans plusieurs pièces et participe aux projets théâtraux menés depuis 2013 par la compagnie auprès des détenus de la prison de Réau en Seine-et-Marne.

Marion Kergourlay, (EMKA) Compositrice / musicienne

Marion Kergourlay débute la musique à cinq ans aux côtés de Thierry Lebre, guitariste classique. Elle se consacre plus tard aux musiques actuelles - plus particulièrement au rock et à la folk - et commence à chanter et à composer ses propres chansons dans différents groupes. Elle poste régulièrement des reprises sur sa chaîne YouTube « Emka Covers ».

Elle parfait sa formation à l'EDIM (Ecole de musiques actuelles) en travaillant des styles différents comme le jazz, la funk, le blues, les musiques du monde, et obtient le MIMA (diplôme de Musicien Interprète des Musiques Actuelles). Elle rédige un mémoire de fin d'année intitulé : « Le rôle de la musique au théâtre ». Elle travaille sur des compositions personnelles sous son nom d'artiste, Emka, et avec différents artistes, autant à la guitare qu'au chant : Mathieu Saikaly, Marie Urbain...

Elle joue dans *Zones en travaux* mis en scène par Marcus Borja au Théâtre des Abbesses (Théâtre de la Ville - Chantiers d'Europe).

Elle sera également musicienne-compositrice dans la prochaine création *Je m'en vais* de François Kergourlay, auteur et metteur en scène.

Equipe artistique

Caroline Mexme, scénographe

Caroline Mexme entame sa formation de scénographe à L'ENSATT de 1989 à 1990, puis intègre la section scénographie de l'École Supérieure d'Art dramatique du Théâtre National de Strasbourg dont elle sort diplômée en 1992.

Elle mène depuis lors une carrière de scénographe et de créatrice costumes.

Elle a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, parmi lesquels : Daniel Girard, Gloria Paris, Jean-Philippe Daguette, Jean-Marie Villégier, Jean-Luc Moreau, Victoire Berger-Perrin, Olivier Werner, Xavier Lemaire, Christian Rist, Rachel Salick, Hervé Petit, Sotigui Kouyaté, Geneviève Rosset, Pierre Laville, Caroline Darnay, et Cécile Garcia Fogel avec qui elle a déjà collaboré sur de nombreux projets.

Elle mène également des actions de formation et d'initiation à la scénographie théâtrale en direction du jeune public, et enseigne la scénographie aux ateliers beaux-arts de la Ville de Paris.

Olivier Oudiou, création lumières

Après sa licence d'études théâtrales à Paris III et sa formation à l'ISTS d'Avignon, Olivier Oudiou est assistant de Joël Hourbeigt et de Patrice Trottier sur les mises en scène d'Alain Françon, Jacques Lassalle, Olivier Py, Charles Tordjman, Pascal Rambert et Daniel Martin.

Au théâtre, il est concepteur lumière pour de nombreux metteurs en scène dont Philippe Lanton, Cécile Garcia Fogel, Fanny Mentré, Véronique Samakh, Christophe Reymond, Claire Devers, Frédéric Fage, Benjamin Guillard.

Il travaille depuis 2005 avec Christophe Rauck : *Le Mariage de Figaro* de Beaumarchais (Comédie-Française), *Getting Attention* de Crimp, *Le Revizor* de Gogol, les opéras de Monteverdi *Le Couronnement de Poppée* et *Le Retour d'Ulysse dans sa patrie*, direction musicale de Jérôme Correas, *Têtes rondes et têtes pointues* de Brecht, *Cassé* de Remi De Vos, *Les Serments indiscrets* de Marivaux, *Phèdre* de Racine, *Figaro divorce* d'Horváth, *Amphitryon* de Molière (Théâtre Fomenko à Moscou), *Comme il vous plaira* de Shakespeare et *Le Pays lointain (Un Arrangement)* d'après Jean-Luc Lagarce, *Départ volontaire* de Rémi De Vos et *La Faculté des rêves* de Sara Stridsberg.

En 2005, il fonde avec John Arnold, Bruno Boulzaguet et Jocelyn Lagarrigue le collectif «Theodoros Group» avec lequel il crée de nombreux spectacles dont *Palestro* de Bruno Boulzaguet et *Misérable Miracle* d'après Michaux.

Entre 1995 et 2007, il collabore à tous les spectacles de Stuart Seide : *Moonlight*, *L'Anniversaire* et *Le Gardien* de Pinter, *Antoine et Cléopâtre*, *Roméo et Juliette* et *Macbeth* de Shakespeare, *Dommage qu'elle soit une putain* de Ford, *Le Quatuor d'Alexandrie* d'après Durrell, *Amphitryon* de Molière, *Baglady* de Mc Guinness, *Après de la mer intérieure* de Bond, *Dibbouk* d'après An-Ski, *Le Régisseur de la Chrétienté* de Sebastian Barry, et le spectacle lyrique *Les Passions baroques* sous la direction d'Emmanuelle Haïm présenté à l'Opéra de Lille en 2005.

Il crée les lumières des spectacles de Julie Brochen entre 1993 et 2014 : *La Cagnotte* de Labiche et Delacour, *Le Décaméron des femmes* d'après Julia Voznesenskaya, *Penthésilée* de Kleist, *Oncle Vania* de Tchekhov, *Le Cadavre vivant* de Tolstoï, *Je ris de me voir si belle ou Solos au pluriel* (spectacle musical jeune public), *Hanjo* de Mishima, *L'Histoire vraie de la Péricole* d'après l'œuvre d'Offenbach (Festival d'Aix-en-Provence), *L'Echange* de Claudel, *Le Voyage de Monsieur Perrichon* de Labiche (Comédie-Française), *La Cerisaie* de Tchekhov, *Dom Juan* de Molière, *Liquidation* d'après Imre Kertesz, *Pulcinella* de Stravinski, et en collaboration avec Christian Schiaretti *Merlin l'enchanteur*, *Gauvain et le Chevalier vert*, *Perceval le Gallois*, *Lancelot du Lac* de Florence Delay et Jacques Roubaud.

Il travaille également pour les Ballets du Rhin à Strasbourg, le Northern Ballet à Leeds en Grande-Bretagne et le Grand Ballet de Shanghai.

Contacts production

Nathalie Pousset, directrice adjointe

Tél. : + 33 (0)6 80 41 58 21 / nathaliepousset@theatredunord.fr

Marion Raffoux, administratrice de production

Tél : + 33 (0)3 20 14 24 09 / + 33 (0)6 09 91 62 59 / marionraffoux@theatredunord.fr

