

ULRIKE QUADE COMPANY & NBPROJECTS/NICOLE BEUTLER

Antigone

ANTIGONE by Nicole Beutler/Ulrike Quade, actors: Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits, Foto © AnjaBeutler.de

Durée : 1h - Tout public dès 15 ans
Création 2012 - spectacle en français

Babette Gatt 06.11.17.35.04
babgatt@gmail.com

Claire Girod 06.71.48.77.18
clairegirod.diff@gmail.com

blahblahproduction.jimdo.com

Un peu d'histoire

Que serait Antigone à notre époque ? Une kamikaze ? Sommes-nous vraiment libres de nos actions ?

Voici quelques unes des questions que la marionnettiste Ulrike Quade et la chorégraphe Nicole Beutler ont voulu poser dans ce spectacle inspiré de la pièce de Sophocle.

Elles mettent en scène le conflit entre les deux sœurs, Ismène et Antigone, à propos de la mort de leur frère Polynice. Celui-ci, considéré comme un traître, n'a pas le droit d'être enterré. Face à cette loi, l'une de ses sœurs, Ismène, se soumet, quand l'autre, Antigone, se rebelle au péril de sa vie.

Pour ce faire, les deux artistes néerlandaises évoquent librement ces personnages par l'art du bunraku japonais, qui met en scène des marionnettes manipulées à vue par des danseurs-marionnettistes, acteurs à part entière de l'histoire. Déployant une énergie folle, les interprètes vibrent avec leurs personnages au rythme de la tragédie. La force de leurs mouvements, parfaitement synchronisés, est décuplée par la musique qui traverse chaque tableau. Attisant le suspense, cette bande-son lancinante tient en haleine jusqu'à un dénouement final de toute beauté.

Pourquoi Antigone?

ANTIGONE by Nicole Beutler/Ulrike Quade
actors: Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits
Foto © AnjaBeutler

En 2011, j'ai entamé une collaboration avec la chorégraphe Nicole Beutler, une des artistes montantes aux Pays-Bas et de la scène internationale.

La politique culturelle des Pays Bas est en train de changer radicalement. Nous vivons une véritable crise et nous nous refusons à fermer les yeux sur cette situation. En raison de la crise, la thématique devait s'orienter en fonction de la situation actuelle.

Nous avons choisi «Antigone» (Sophocle, 442 avant Jésus-Christ) pour la question : «Comment agir en tant qu'être humain?» dans cette situation. «Qui émouvoir et comment se comporter? sommes-nous vraiment libres dans nos actions?» Dans cette pièce de théâtre la prise de position des deux sœurs est mise en balance. Il n'est pas simple de faire le choix entre l'une ou l'autre. Quel est le bien et quel est le mal?

Nous avons commencé par rechercher les moyens d'agir d'Antigone et ceux de sa sœur, Ismène. Nous pensions retrouver des parts de nous même en chacune d'elle: Antigone et Ismène. Dans un jeu de manipulation entre les acteurs marionnettistes et leurs marionnettes, les motivations profondes des deux sœurs deviennent visibles

La place de la marionnette

Nous avons des intérêts communs : la stylisation et le minimalisme japonais, l'expression par le mouvement, la danse et la chorégraphie, la création d'images ou de tableaux vivants; le nombre 3 étant le chœur, l'essence et le nombre d'artistes-interprètes Bunraku par marionnette.

En Janvier 2012, nous sommes allées au Japon pour étudier le théâtre Bunraku traditionnel ainsi que le Théâtre Nô et le Kabuki. Nous avons vu des marionnettes Bunraku sur scène et depuis les coulisses. Nous avons observé les marionnettistes manipuler leurs marionnettes tout en se déplaçant de façon synchronisée, comme des danseurs gracieux.

ANTIGONE by Nicole Beutler/Ulrike Quade, actors: Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits, Foto © AnjaBeutler.de

Nous avons décidé de créer un spectacle chorégraphiant tout autant les marionnettes que les marionnettistes/danseurs.

L'acte de la manipulation et le fait d'être manipulé forment un objet vivant en raison de la cohabitation de marionnettes et d'êtres humains sur scène. Nous avons choisi de prendre Antigone, Ismène et Polynice comme personnages. Le frère mort apparaît de façon fantomatique sur scène et les deux sœurs sont deux parties d'un équilibre.

Dans la danse d'Antigone, **le mouvement et la manipulation jouent un rôle important.**

Fascinées par la manipulation d'une marionnette par trois interprètes, nous avons travaillé sur un vocabulaire physique pour les danseurs en lien avec les marionnettes. Qui dirige qui? La manipulation est devenu partie du vocabulaire de la danse.

La musique a été composée pour la pièce par Gary Shepherd. Elle joue un rôle moteur pour l'ensemble du spectacle : les scènes sont dirigés par la musique, comme peut l'être un film par sa bande-son.

Au Japon, nous avons commandé les marionnettes à Watanabe Kazunori.

En 1997/98 et 2000, j'ai étudié la marionnette au Japon avec Hoichi Okamoto du Dondoro Théâtre. Watanabe Kazunori est un ami proche de Hoichi que j'ai rencontré au cours de mes études. Il travaille toujours comme fabricant de marionnettes. J'ai contacté Watanabe longtemps avant la création. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans son atelier, où je lui ai montré mes dessins pour les marionnettes et où nous avons discuté des matériaux, couleurs, formes, tailles, etc...

Les marionnettes sont arrivées à Amsterdam et elles sont merveilleuses. Elles ont exactement les qualités que nous attendions : spacieuses, suggestives et chacune est magnifiquement intense dans son caractère propre. **Nous avons fait des marionnettes et des artistes notre matière brute. Les interprètes sont des ombres humaines dans une similitude avec les marionnettes. Néanmoins, les interprètes sont le chœur. Une bande-son semblable à celle d'un film soutient l'ensemble du spectacle.** Une partie des textes poétiques sera projetée sur scène. L'espace scénique présente de nombreuses références subtiles au théâtre Bunraku ainsi qu'au pont de la scène Noh.

Notre objectif est de révéler et de ne pas cacher la manipulation. C'est là la principale différence.

Equipe de création

Chorégraphie & Mise en scène :

Nicole Beutler & Ulrike Quade

Comédiens manipulateurs : Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits / Judith Hazeleger

Fabrication des marionnettes

Watanabe Kazunori

Costumes : Jessica Helbach

Dramaturgie : Georg Weinand

Recherche et assistanat : Justa ter Haar

Création lumières : Minna Tiikkainen

Création musicale : Gary Shepherd

Technique : Martin Kaffarnik

Production : Rutger Gernandt & Josta Obbink

Crédit photos : Anja Beutler

Antigone est une collaboration avec nbprojects/Nicole Beutler Amsterdam et a reçu le soutien du Dutch Fund for the Performing Arts, et du Amsterdam Fund of the Arts. La Production a été soutenue par Grand Theatre Groningen et Frascati Amsterdam.

Diffusion

Equipe en tournée : 3 artistes + 1 metteur en scène + 1 régisseur + 1 chargée de diffusion

Planning : Arrivée à J-1, montage à J (5h) et départ à J+1 matin

Durée : 1h10

Jauge : 250 personnes (nous consulter pour des salles plus conséquentes)

Public : Tout public dès 15 ans

Spectacle joué en français

Possibilité de faire 2 représentations dans la journée : nous consulter pour les conditions

Tarif : nous consulter

Retour presse

Les marionnettes rendent la tragédie palpable

Nous entendons des sons menaçants d'explosions d'obus et de mitrailleuses bruyantes. Le conflit se jouant devant nous semble devoir conduire à un désastre inévitable. Mais au moment où Polynice tombe finalement sur le sol, nous avons déjà vu trois interprètes quitter ce monde, un à un. C'est parce que dans cette nouvelle adaptation d'Antigone de Sophocle par la metteur en scène Ulrike Quade et la chorégraphe Nicole Beutler, Polynice est une marionnette - une marionnette que les trois artistes mènent à la vie au début de la pièce, conformément à la tradition japonaise bunraku.

ANTIGONE by Nicole Beutler/Ulrike Quade
actors: Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits
Foto © AnjaBeutler.de

En dépit de leurs costumes sombres et de leurs cagoules, les marionnettistes Hillary Blake Firestone, Cat Smits et Michele Rizzo sont très visibles et bien présents sur scène. Leur rôle en alternance est particulièrement puissant lorsque Antigone se tord de rage et de désespoir suite à la mort de son frère, alors qu'ils tentent de la maintenir au sol, afin de littéralement restreindre sa liberté. Et les artistes suivent également Ismène dans le cortège funéraire, lui prodigant des paroles réconfortantes et présentant leurs condoléances. Ils tirent les ficelles, mais ils incarnent aussi des anonymes dans la foule.

A l'exception de l'épilogue d'Ismène, le spectacle ne comporte que quelques fragments de textes, constitués essentiellement de phrases poétiques ou des annonces de scènes suivantes projetées sur un écran suspendu au-dessus de la scène. Les trois marionnettes - Polynice en pantalon de camouflage, Antigone et Ismène dans d'élégantes robes longues et cheveux relevés - sont des personnes miniatures

qui communiquent leurs sentiments par le mouvement, ce qui rend la tragédie palpable. De la même manière, la frustration floue est traduite en fureur par Hillary Blake Firestone dans un solo de danse presque compulsive sur de la house music martelante.

Quade et Beutler ne portent à la scène que les faits les plus nus et les plus opposants de la tragédie de Sophocle, les dissociant complètement du temps et de l'espace. La perfection que les deux directrices artistiques s'efforcent d'atteindre dans leur travail est très visible dans «Antigone» autant dans la manipulation ingénieuse des marionnettes que dans le spectacle - le casting est irréprochable car ils fusionnent la forme artistique du Bunraku avec leurs propres rôles.

Que serait Antigone à notre époque : une dénonciatrice ou un pilote kamikaze? C'est la question qu'Ismène - la sœur d'Antigone qui a choisi la vie - se pose à la fin. A regarder les zones de tension à travers le monde, leurs réflexions sont plus pertinentes que jamais.

(Marcelle Schots, Theaterkrant 20/09/12)

Quelques dates, quelques lieux

2006 : *«Me Too, a side show»* - Création au Theater Bellevue Amsterdam. Représentations aux Pays-Bas et en France (**Scènes ouvertes à l'insolites / Théâtre de la Marionnette à Paris**)

2008 : *«The Wall»* - Création au Theater Bellevue Amsterdam. Représentations aux Pays-Bas, en Belgique (Hasselt), en Allemagne (Nurnberg) et en France (**Biennale Internationale des Arts de la Marionnette / Paris**)

2009 : *«The Writer»* - Création au Int. Theaterfestival Stamsund (Norvège). Représentations aux Pays-Bas, en Belgique (Hasselt), en Allemagne (Oldenburg, Nurnberg), en France (**Le Carré/ Chateau Gontier, Théâtre de Bourg-en-Bresse, Biennale Internationale des Arts de la Marionnette / Paris, Festival Géo Condé - Centre culturel André Malraux / Vandoeuvre les Nancy**), en Italie (Florence, Milano), en Macédoine (Skopje), en Norvège (Oslo, Stamsund, Kristiansand, Porsgrunn, Hamaroy), en Serbie (Nov Sad, Belgrad), en Slovénie (Ljubljana) et en Grande-Bretagne (Bristol)

2010 : *«Lisa's Big Journey»* - Création au Concertgebouw d'Amsterdam. Représentations aux Pays-Bas et au Luxembourg.

2011 : *«Dog's Love»* - Création au Theater Bellevue Amsterdam. Représentations aux Pays-Bas, en Belgique (Diest) et en France (**Biennale Internationale des Arts de la Marionnette / Paris, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes / Charleville-Mézières**)

2012 : *«Radio Exit Live»* - Création au NOR Theater Stamsund (Norvège). Représentations aux Pays-Bas, en Belgique (Hasselt) et Norvège (Oslo, Stamsund)

«Antigone»

Création à venir

«The Painter» - May 2013/Bergen International Theaterfestival (Norvège)

Les Partenaires

Soutiens financiers : Performing Arts Fund NL, Amsterdam Arts council, Prins Bernard Cultuurfonds

Soutiens institutionnels : Theater Bellevue Amsterdam, Nordland Visual Theater Stamsund (No), nbprojects Amsterdam

Spectacles disponibles pour tourner en France

«Antigone»

«Radio Exit Live»

«The Writer»

«The Painter» à partir de septembre 2013