

FICHE PÉDAGOGIQUE

saison 2023-2024

PÉNÉLOPE

Librement inspiré des **mythes antiques**
de **Jean-Claude Gallotta**

antipolis
théâtre
d'antibes

anthéa, théâtre d'Antibes

260, avenue Jules Grec 06600 Antibes • 04 83 76 13 00
contact@anthea-antibes.fr • www.anthea-antibes.fr

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

HEURE D'ARRIVÉE AU THÉÂTRE :

30 minutes avant le début du spectacle.

POURQUOI SI TÔT ?

Outre le temps de distribuer les billets à vos élèves, le théâtre anthéa prend le temps de dire un mot d'accueil à chaque groupe puis, vous avez la possibilité d'un éventuel passage aux toilettes. Enfin, l'installation du public demande du temps.

PLACEMENT EN SALLE :

Les hôtes guident votre groupe et donnent les consignes :

- 1** - chaque groupe est placé selon l'heure d'arrivée ou un plan établi par le théâtre
- 2** - il est demandé aux enseignants de se répartir au milieu des rangs

3 - les hôtes placent les élèves dans l'ordre d'arrivée mais les enseignants pourront réorganiser le placement par la suite (séparation des bavards, placement des enseignants à côté des élèves susceptibles d'être agités)

LES CONSIGNES DE PLACEMENTS SONT OBLIGATOIRES ?

L'équipe d'anthéa a pensé le placement de façon à assurer le plus efficacement le bon déroulement des représentations. Les consignes doivent donc être soutenues et suivies par tous les accompagnateurs, sans exception.

le spectacle

Genre
Danse

À partir de
12 ans

Salle
Jacques Audiberti

Durée
1h15

PÉNÉLOPE

De Jean-Claude Gallotta

«
Un portrait éclaté
de toutes les
femmes
»

Jean-Claude GALLOTTA

GENRE :

Danse - Ballet contemporain
Mythes et réécritures

DU MYTHE AU SPECTACLE :

Aux XXe et XXIe siècles, plusieurs écrivains et poètes ont commencé à revisiter le personnage pour le sortir de la représentation immémoriale de la femme, fidèle à l'homme absent, asservie à une inachevable tapisserie, vertueuse jusqu'à la ruse face aux convoitises masculines. Pour Jean-Claude Gallotta, il était donc assez naturel d'élargir le regard qu'il porte sur l'épopée homérique et de l'aborder du point de vue de Pénélope. Avec le désir d'accompagner la réinvention du personnage dans son nouveau statut de représentante protéiforme de toutes les femmes.

LIENS POUR DÉCOUVRIR LE SPECTACLE :

1 - Présentation du spectacle sur le site de la compagnie : <https://www.gallotta-danse.com/Penelope>

2 - Découvrir le spectacle à travers le teaser : <https://urlz.fr/kn2N>

Fils d'émigrés italiens, Jean-Claude Gallotta découvre la danse classique et les claquettes à 22 ans après des études d'arts plastiques aux Beaux-Arts de Grenoble. Bien qu'il se déclare « non-danseur », il s'impose rapidement dans le paysage de la « Nouvelle Danse Française ».

Sa première grande pièce *Ulysse*, 1981, un « ballet blanc » devenu emblématique, qui joue avec les codes du classique sans les détruire, lui ouvre les portes de la reconnaissance internationale.

De 1986 à 1989, il prend la tête de la Maison de la Culture, devenant ainsi le premier chorégraphe directeur d'une Scène nationale.

Son répertoire rassemble

désormais pas moins de quatre-vingts chorégraphies au croisement de la danse avec les autres arts : le cinéma, la vidéo, la littérature, la musique, venant ainsi élargir les frontières d'une danse contemporaine réputée élitiste.

En 2021, il recrée, à la demande du Volcan, Scène nationale du Havre, *Ulysse*, 40 ans après sa création. En 2022 il crée *Pénélope* versant féminin et contemporain de son *Ulysse* originel.

Sa création 2024 s'intitulera *Cher cinéma*, elle réunira sur la scène ses interprètes et ses souvenirs de rencontres avec des cinéastes.

INTERVIEW

Jean-Claude Gallotta, chorégraphe

Qui est-elle, cette Pénélope? Une femme soumise ? Une femme qui attend ? Une femme qui résiste ?

Je crois que le personnage de Pénélope échappe justement à toute catégorisation... Selon l'époque, on va interpréter sa fidélité comme une soumission, ou inversement. On la jugera rusée ou combattante, forte ou faible. La plupart des figures mythologiques sont ré-interprétables, sans fin. Dans mon spectacle, il y a cette idée, complexe, que Pénélope tire sa force de sa faiblesse... Sa faiblesse, dans laquelle la société, voire la civilisation, essaie de la maintenir. Sa force, c'est son caractère, sa détermination, sa personnalité propre.

Après *Ulysse* en 1981, voici *Pénélope*... Mais la vision de la femme entre 1981 et aujourd'hui a beaucoup changé... Est-ce votre sujet? Votre préoccupation ?

Au fil du temps s'est imposée à moi l'idée, ou n'était-ce seulement qu'une intuition, que faire par principe « coller » un personnage féminin avec une interprète, et notamment quand le personnage féminin est central, limitait grandement les possibilités. Par exemple, dans ma pièce *Le Sacre du Printemps* (2011), je n'ai pas mis en scène une seule Éluë comme on le fait d'habitude, toutes les danseuses sur scène étaient des Éluës. Une manière d'accompagner la réinvention du personnage dans un nouveau statut de représentante

protéiforme de toutes les femmes...

Sommes-nous à Ithaque? Ou dans un lieu abstrait? Un rêve ? Comment la voyez-vous, la chambre de Pénélope ?

Nous ne sommes que là où nous sommes, sur un plateau de danse... La scène ne figure rien d'autre, si ce n'est qu'en passant d'*Ulysse* à *Pénélope*, elle change de couleur, du blanc au noir, peut-être plus conforme à l'univers de Pénélope recluse dans son palais et à des temps moins « espérants » qu'*Ulysse* à sa création en 1981. Je ne souhaite pas que l'imaginaire du spectateur soit suscité par un élément de décor, des accessoires ou des costumes qui « figureraient » un espace. Seules la danse et les musiques (pour ce spectacle, j'ai passé commande à trois compositeurs) doivent provoquer des sensations, des émotions. La scène de *Pénélope* est alors davantage la chambre noire de l'appareil que la photo elle-même.

Que s'y passe-t-il ?

Dans l'acte 1, les prétendants « cherchent » la femme qui se déguise en plusieurs femmes.

Acte 2, les danseuses sont réunies pour faire de leur fierté un combat.

Acte 3, les hommes font des solos comme des candidats qui aiguisent leurs charmes.

Acte 4, une danse de groupe comme une réconciliation finale, une égalité en forme de victoire... Chaque acte est accompagné par une musique différente. Et entre ces actes, viennent de courts

monologues (écrits par Claude-Henri Buffard) sur les images filmées d'un duo, sorte de dialogue dansé entre une probable Pénélope et un possible Ulysse.

Que demandez-vous à vos danseurs ? Votre danse devient-elle chaque fois toujours un peu plus charnelle, sensuelle ?

Je ne saurais pas dire ce que ma danse devient... Il y a sûrement des évolutions, mais elles restent plus secrètes pour moi que pour ceux qui la regardent. La seule chose dont j'ai conscience, c'est mon besoin de vitalité. Il m'est nécessaire, de plus en plus, de faire valoir toutes les énergies que mes interprètes m'apportent. Ce que je leur demande, c'est qu'ils m'aident à montrer que la vie s'obstine. Contre toutes les défaites.

Y a-t-il une danse engagée? Une danse qui donne à penser ? Pénélope a-t-elle pour vocation de réveiller ? De secouer ? D'émerveiller ?

La danse est une expression libre du corps qu'aucun pouvoir ne peut contrôler. C'est un art spontanément rebelle. Il faut le tenir à l'oeil. Gilles Deleuze dit « le pouvoir exige des corps tristes parce qu'il peut les dominer », il me semble alors qu'une danse de la joie est forcément « résistance », elle n'abandonne pas.

« La joie en tant que puissance de vie, dit encore Deleuze, nous emmène dans des endroits où la tristesse ne nous mènerait jamais. » Les régimes oppressifs non plus.

•Thématiques possibles à aborder en classe

• La mythologie et les femmes :

- Pénélope, personnage ambigü entre ruse et amour (fidèle, soumise, intelligente, dépendante, combattante)

-Les personnages féminins dans *L'Odyssée* : personnages omniprésents et duels (obstacles et passeuses, dangereuses et fidèles, amoureuses et fatales)

• L'émancipation des femmes :

- Les évolutions des rôles féminins dans la littérature
- Évolution des femmes dans l'Histoire
- Les Femmes d'aujourd'hui : notre société bouleversée

• La question des genres :

- Quand l'art questionne les genres féminin et masculin

•Lectures croisées (suggestions)

• Autour du personnage de Pénélope

- *L'Odyssée* (Homère)
- *Ulysse* (James Joyce)
- *Pénélope* (chanson de Georges Brassens)

• Autour des femmes dans la société

- *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* (Olympe de Gouges, 1791)
- *Aucune femme ne recourt de gaîté de cœur à l'avortement* (discours de Simone Veil, 1974)
- *Le discours de Judith Godrèche* (49e cérémonie des Césars, 2024)

•Projets interdisciplinaires

- Littérature et danse
- Littérature et histoire
- Philosophie et histoire
- Arts plastiques et éducation civique

• Initiation théorique et pratique à la danse

• Lecture du dossier pédagogique «Danse» proposé par le théâtre anthéa : <https://www.anthea-antibes.fr/pdf/dossier-pedagogique/2018-11-DP-388-meme.pdf>

• Pratique régulière de la danse dans une salle de classe, une façon efficace d'améliorer la concentration et l'écoute des élèves : dans le dossier «Danse», voir les pages 25 à 27.

• Qui est Pénélope ?

d'après les cours de V. Tasselli, professeur de littérature

Arbre généalogique

Fille d'Icarios et Péribéa ou Polycaste (selon les auteurs), elle est l'épouse d'Ulysse dont elle a un fils, Télémaque.

Une épouse amoureuse

- Même après 20 années d'absence (guerre de Troie + voyage de retour d'Ulysse), elle continue d'attendre son époux et de pleurer pour lui.
- De nombreux prétendants (108 en tout) veulent l'épouser pour devenir roi d'Ithaque, mais elle résistera jusqu'au retour d'Ulysse, le seul homme qu'elle aime.

Une personnage intelligent et stratège

- Elle promet qu'elle épousera un homme lorsqu'elle aura achevé la tapisserie qu'elle tisse. Mais chaque nuit Pénélope défait le tissage qu'elle a fait pendant le jour pour retarder l'arrivée des prétendants.
- Sur les conseils d'Athéna, elle organise le concours de tir à l'arc qui conduira au massacre des prétendants.
- Pour être sûr que c'est bien Ulysse qui est revenu, elle lui demande de décrire leur lit, que seul Ulysse connaît.

LE GUIDE DU JEUNE SPECTATEUR

**Lorsque vous allez au théâtre pour voir un spectacle,
il faut continuer de suivre quelques règles
afin que tout se passe bien :**

- **Ne pas crier ni courir**
dans le théâtre afin de ne pas gêner les autres spectateurs

- **Écouter son professeur**
ET aussi l'équipe du théâtre

- **Éteindre son téléphone**
car il peut gêner les acteurs et les autres spectateurs

- **Ne pas manger ni boire**
dans la salle de spectacle

- **Aller s'asseoir calmement lors de l'entrée en salle**
car les acteurs se préparent derrière le rideau

- **Rester calme pendant le spectacle**
car chaque bruit ou mouvement peut perturber les comédiens

Quelques conseils :

- **Ne pas oublier d'aller aux toilettes avant de rentrer en salle**
car il sera difficile de sortir pendant le spectacle

- **Si vous avez un petit rhume,**
n'oubliez pas de prendre des mouchoirs

- **À la fin du spectacle, tout le monde applaudit**
même ceux qui se sont ennuyés car les artistes ont longuement travaillé
afin de pouvoir vous présenter un spectacle dont ils sont fiers

*Surtout, n'oubliez pas de prendre beaucoup de plaisir
et de profiter du spectacle !*