

GRRRANIT
SCÈNE NATIONALE BELFORT

EXPLOSIF
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
SAISON 23-24

grrranit.eu
03 84 58 67 67

THÉÂTRE

MAISON DU PEUPLE

1H15
Dès 11 ans

Représentation scolaire :
mar 12 déc 23 à 14h15

**Compagnie Théâtre de la
Véranda**
France

Texte : Élise WILK
Traduction : Alexandra LAZARESCOU
Mise en scène : Lisa WURMSER
Dramaturgie : François COUDER

Avec : Valérie HALTEBOURG, Matisse HUMBERT, Pierre LEFEBVRE ADRIEN, Gwenaël METTAY, Diana SAKALAUŠKAITE, Pascal VANNSON

Avec les élèves de la Maîtrise de l'Opéra Grand Avignon, direction Florence GOYON-POGEMBERG : Fantine BAUDELLOT, Estelle BOBEY et Chiara DAVIS

Musique : Éric SLABIAK
Chorégraphie : Gilles NICOLAS
Costumes : Marie PAWLITSKY
Scénographie : Floriane BENETTI
Construction : Yohan CHEM MOUL BARTHELEMY
Effets spéciaux : Sébastien PUECH
Lumière et direction technique : Philippe SAZERAT
Son, guitare : Stéphanie GIBERT
Régie : Deyan BUSSIERE

Production : Théâtre de la Véranda

Texte traduit du roumain avec le soutien de la Maison Antoine Vitez

EXPLOSIIF

UNE GÉNÉRATION EN COMBAT !

Explosif raconte, sous la forme d'un album de musique à l'esthétique pop, l'histoire d'une génération en crise. Cet âge fragile qu'est l'adolescence, avec ses rêves et ses doutes, ses joies, ses histoires de cœur, ses rivalités, ses déceptions mais aussi l'amitié et les premiers amours, les rapports de pouvoir, le harcèlement scolaire et le désir de popularité. Tragi-comédie de l'adolescence, le texte d'Elise Wilk « crée une polyphonie originale et inventive qui lui confère une portée universelle ».

«Explosif» de Elise Wilk, mise en scène Lisa Wurmser * mention obligatoire Photo Lot

PRÉSENTATION

Explosif raconte l'histoire d'une génération en crise, cet âge fragile qu'est l'adolescence, avec ses rêves et ses doutes, ses joies, ses histoires de cœur, ses rivalités, ses déceptions. Mais aussi l'amitié et les premières amours, les rapports de pouvoir entre camarades de classe, le harcèlement scolaire, le désir de popularité.

Élise Wilk propose une réécriture très libre, intelligente et dynamique de la célèbre tragédie grecque Les Bacchantes d'Euripide. La cité devient un lycée d'aujourd'hui où l'arrivée d'un nouvel élève, Denis, élève brillant, mais indiscipliné, provoque des turbulences et des désordres de plus en plus exacerbés. Denis est un Dionysos, c'est l'envahisseur, le libérateur, coupable idéal de la perte de l'innocence. Penthée, le roi de Thèbes, devient ici le délégué de la classe, il refuse de vouer un culte à la nouvelle idole du lycée. Agavé est maintenant la psychologue de l'école.

Élise Wilk excelle dans l'art de dépeindre la condition adolescente contemporaine. Ses personnages tentent de se débattre dans un environnement scolaire hostile, où règne la division entre bandes, l'agressivité et des relations familiales toxiques. Dans Explosif, elle ausculte avec beaucoup de finesse et de tendresse les incertitudes, les rêves et les craintes inhérentes à cet âge tout en proposant une réflexion lucide et poignante sur les effets de l'autorité, de la pression de la performance scolaire et du manque de communication dans la famille sur l'équilibre fragile des adolescents.

Entre mythe et contemporanéité, Élise Wilk tisse sa trame autour de quatre protagonistes : Penthée, fils soumis et élève modèle ; Agavé, qui de psychologue scolaire va devenir victime et matriarche agonisante sacrifiant son propre fils Penthée ; Denis, dieu contemporain révolté et idole pop-rock du lycée ; le Proviseur, peu à peu annihilé et soumis au maléfique Denis.

Personnalité dominatrice, tyrannique et explosive, Denis met en branle une mécanique infernale, manipulant ses victimes, ensorcelant camarades et professeurs. Un destin implacable conduira les personnages à leur perte. Seul Penthée tente de se soustraire à ses griffes, à son propre détriment, il deviendra de plus en plus isolé, désespéré, vulnérable jusqu'à commettre l'irréparable : le suicide.

Avec sagacité, Élise Wilk orchestre un chœur de lycéens qui vivent comme dans les films et qui ont assimilé tout un tas de représentations culturelles qu'ils ne remettent jamais en question.

NOTES DE MISE EN SCÈNE

Explosif est un spectacle aux entrées multiples permettant d'aborder un sujet de société essentiel aujourd'hui : le harcèlement scolaire, à la manière d'une comédie musicale contemporaine. Elle décrit la vie d'un lycée aujourd'hui sous la forme d'un album de musique à l'esthétique « pop ». Les thèmes du harcèlement scolaire, de l'obsession de l'image et des réseaux sociaux sont abordés ici avec profondeur mais aussi avec un humour décalé. La mise en scène cherchera à représenter une métaphore du réel à travers des images chorégraphiques pop et une musique alternant un chœur d'adolescentes, des chansons rock et une musique composée par Éric Slabiak qui incarnera l'unité du spectacle. À partir d'un tableau noir d'école couvert de graffitis, la scénographie légère et mouvante dessinera dans l'espace un souvenir de lycée, sa classe avec ses chaises de couleur enfouies dans la neige, le vestiaire des garçons, la boîte de nuit, le bord de la fenêtre et la mer.

La musique sera le personnage central du spectacle. La mise en scène suivra la structure musicale du texte composé comme un album de musique qui s'ouvre avec une introduction, 12 pistes, un chœur et s'achève par une plage musicale au bord de la mer. Les actrices et acteurs du spectacle seront accompagnés à la guitare basse par la musicienne Stéphanie Gibert et par les violons d'Éric Slabiak. La musique sera la voix intérieure des personnages donnant à cette cantate à plusieurs voix toute sa force poétique.

Cette tragi-comédie de l'adolescence par sa multitude de voix enchevêtrées crée une polyphonie originale et inventive qui lui confère une portée universelle. Au sein de l'Éducation nationale aujourd'hui se multiplient les suicides d'élèves, tout devrait s'arrêter, pourtant rien ne bouge. Ma rencontre avec cette partition théâtrale a été foudroyante me donnant la matière que je cherchais : comment parler de la violence à l'école, de l'obsession de l'image et des réseaux sociaux. Par le surgissement du passé dans le présent, j'ai été happée par la désarmante beauté de ce texte d'une force d'écriture indéniable, il m'a semblé urgent et nécessaire de le faire découvrir au public français.

Lisa Wurmser

LES BACCHANTES D'EURIPIDE – UNE SOURCE D'INSPIRATION POUR ÉLISE WILK ET EXPLOSIIF

Les Bacchantes, tragédie grecque d'Euripide, créée en 405 avant JC, présente l'instauration du mythe de Dionysos à Thèbes. Il est le protagoniste de la pièce.

La pièce commence par un monologue de Dionysos racontant son histoire : Il est le fils de Zeus et de la princesse thébaine Sémélé. Cette dernière, manipulée par Héra, la femme trompée de Zeus, demande à le voir dans sa toute-puissance divine. Cette vision, insupportable pour les mortels, la consume. Le fœtus, toujours vivant, est récupéré par le dieu qui le place dans sa cuisse. Au terme, Dionysos sort de la cuisse de son père.

Adulte, Dionysos revient à Thèbes pour installer son culte. Il se présente déguisé en prêtre de son culte et accompagné par une troupe de femmes, les bacchantes. Penthée, roi de la cité, refuse d'honorer un dieu étranger. Dionysos jette une malédiction sur les femmes de la cité, il les rend délirantes et les envoie dans la forêt voisine. L'équilibre et l'organisation de la cité grecque sont remis en cause. Le dieu manipule ensuite le roi qui, curieux, souhaite savoir ce que font les femmes en dehors de la cité. Dionysos le pousse donc à espionner les femmes. Mais c'est un piège. Les femmes attaquent Penthée quand elle le découvre et le tue. C'est Agavé, la mère du roi, qui assène le coup final. Quand elle découvre le crime affreux qu'elle a commis, Dionysos est vengé. Son culte est désormais installé par la violence et la crainte.

Dans les représentations antiques, sur les amphores ou les mosaïques, Dionysos est souvent accompagné de panthères vivantes ou il peut porter une peau de bête sur les épaules. C'est pourquoi on peut retrouver deux têtes de félins sur le costume de Denis.

Les caractéristiques du théâtre grec antique en lien avec Explosif

En 534 avant JC, Pisistrate crée les Dionysies, concours annuels où les auteurs présentent leurs pièces.

Plusieurs caractéristiques sont propres à ce théâtre :

- Le théâtre grec antique est un théâtre civique et religieux qui s'inscrit dans le mythe de Dionysos. Tous les citoyens hommes libres grecs assistaient aux représentations théâtrales. Elles étaient gratuites grâce à un système de mécénat. Pour les élites grecques, le théâtre a une vocation politique et didactique d'élévation intellectuelle des foules.
- La tragédie et la comédie ou plutôt des parodies de tragédie existent déjà. Une tragédie grecque est composée d'un prologue suivi de trois épisodes (les actions ou péripéties) et se conclut par un exode (une sortie). La tragédie présente des actions violentes interdites et condamnables (meurtres, incestes, viols). Elles ne sont pas représentées sur scène, mais elles sont racontées. Le public, en éprouvant la pitié et la crainte suscitées par ses actions, expérimente la catharsis, la purgation de ses émotions.
- Un chœur fait le lien entre les spectateurs et la scène. Ce chœur, composé d'une quinzaine de citoyens appelés choreutes, commente l'action en dansant et en chantant. Il peut représenter plusieurs groupes de la société. Dans Les Bacchantes, le chœur représente par moment les servantes du dieu ou les citoyens de Thèbes. Les interventions du chœur rythment toute la pièce. Pour Explosif, le chœur symbolise les autres élèves archétypés du lycée La musique et la danse ont une grande place dans le théâtre grec antique. Explosif s'inspire de cette dimension musicale et dansée, tout en reprenant également les codes des albums musicaux contemporains. Chaque scène, dans le texte de Elise Wilk, est appelée avec un titre de musique pop. La scène 2 de l'acte IV (autrement appelé dans la pièce, Track 2 du chapitre IV. Penthée), est nommée d'après le titre Smells Like Teen Spirit de Nirvana ou The Kids aren't alright de The Offspring pour le chapitre V. Explosif.
- Chez Euripide, on retrouve trois acteurs sur scène. Ils étaient un ou deux chez d'autres auteurs plus anciens. Pour incarner différents personnages, les acteurs portent des masques. Ces masques sont non-réalistes et permettent aussi d'amplifier la voix. Les acteurs sont tous des hommes, quand ils doivent jouer une femme, ils portent un masque adapté. Pour Explosif, il y a trois personnages principaux : Agavé, la psychologue scolaire, Penthée, son fils et délégué de classe, et Denis. Contrairement à la tragédie grecque, Agavé n'acène pas le coup de grâce à Penthée, mais elle va le mener au suicide en se rapprochant de Denis, son harceleur. Néanmoins, ce motif de la mère qui abandonne son fils au profit de la figure du « nouveau charismatique » est similaire dans les deux œuvres. Et de la même manière que dans Les Bacchantes, Agavé, va écarteler Penthée, de manière symbolique, en détruisant son pull rouge dans la dernière scène.

LE RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Le Proviseur est le coryphée, et la femme de ménage, le prophète Tirésias, qui a repris, conformément à la mythologie, l'apparence d'une femme, tandis que les lycéens sont les ménades (nom grec des Bacchantes). Les adoratrices de Dionysos, les Bacchantes, sont les camarades de classe de l'élève rebelle, elles cherchent désespérément sa présence. Les garçons sont séduits dans une égale mesure par le non-conformisme de Denis.

Denis est un adolescent à problèmes, qui a fait l'objet d'un transfert disciplinaire suite à des actes répréhensibles, devenus mythiques pour ses nouveaux camarades et contribuant à augmenter sa popularité. Il va s'imposer comme leader par son autorité et son charisme. L'intrus mystérieux et fascinant, l'adolescent maléfique et audacieux va profiter des vulnérabilités de chacun des personnages, celles de Penthée et d'Agavé, comme de celle du Proviseur, ou de ses camarades. Irradiant un charme magnétique, Denis va changer les hiérarchies, lancer de nouveaux codes au sein de l'établissement, devenir le préféré des filles, exercer un pouvoir d'influence plus important que celui du délégué de classe. Denis est le seul à se révolter, il rejette la pression des parents qui se « sacrifient » pour lui, il a le courage d'affronter le Proviseur dont la pédagogie s'appuie sur des méthodes désuètes. Mais, être plus beau garçon, avoir toutes les filles à ses pieds, être le plus audacieux ne le contente pas. Il en veut toujours plus pour consolider son exceptionnalité. Il cherche la reconnaissance de tous.

Penthée est le bon garçon, sage, travailleur, porteur de convictions nobles. Toutefois, il est fragilisé par les relations d'une famille en dissolution. Sa mère, Agavé, est en pleine crise de la quarantaine. Négligée par un mari infidèle, elle incarne la femme faussement fière d'elle, en lutte perpétuelle avec son âge, qui vit dans la solitude, le déni et l'autosuffisance. Une solitude qui la détruit et détruit son fils. Adolescent pervers et quasi-inconscient, Denis se sert de la crise que traverse Agavé, en lui amplifiant l'illusion d'être toujours attirante. La vie du proviseur est elle-même un simulacre : il s'auto-glorifie en permanence mais ne supporte plus le mensonge dans lequel il s'enlise. Il est en proie à des cauchemars où il se jette sous un camion et a des visions d'animaux sauvages, métaphore de la jungle urbaine.

«Explosif» de Elise Wilk mise en scène Lisa Wurmser * copyright Photo Lot

LES ARTISTES

ÉLISE WILK, AUTEURE

Élise Wilk (née en 1981) a grandi bilingue (roumain et allemand) à Braşov, en Transylvanie. Elle est l'une des dramaturges les plus jouées de la jeune génération en Roumanie. En 2008, elle a reçu le prix roumain dramAcum pour sa première pièce *C'est arrivé un jeudi*. Depuis, ses pièces ont été mises en scène et publiées en Roumanie et à l'étranger et ont jusqu'à présent été traduites en 12 langues. En Roumanie, ses pièces ont remporté le Irish Embassy Award pour les dramaturges émergents (*The Green Cat*, 2013), le Romanian Drama Prize (*Paper Airplanes*, 2015), Best monologue play (*Crocodile*, 2017). Elle a participé à des programmes d'écriture internationaux tels que le Forum des jeunes auteurs à la Biennale du théâtre de Wiesbaden (2014), *Hot Ink at the Lark* à New York (2015) et *Fabulamundi, Playwriting Europe* (2013–2020). Ses pièces ont également été adaptées pour la radio. En 2017 et 2018, la pièce *Explosif*, une production de « Radio Roumanie », a remporté d'importants prix sur trois continents : vainqueur du Asia-Pacific Broadcasting Union Award 2017, Grand Prix Marulic (2018) et Médaille d'Or aux Festivals de New York (2018). Elise Wilk traduit des pièces de théâtre de l'allemand vers le roumain et est membre du comité allemand d'Eurodram.

© Alexandra Bordeianu

Œuvres : *C'est arrivé un jeudi* (2008), *L'espérance de vie des machines à laver* (2010), *Le Chat vert* (2012), *Chambre 701* (2013), *Avions en papier* (2015), *Explosif* (2015), *iHamlet* (2016), *Crocodile* (2017), *Froid. Quatre histoires fausses de Gheorgheni* (2017), *Signaux désespérés à Pluton* (2018), *Féminin* (2018), *Au-delà* (2018), *Disparitions* (2019), *Quelques jours étranges* (2021).

LISA WURMSER, METTEUSE EN SCÈNE

Formée aux deux écoles de Tania Balachova et Ariane Mnouchkine, Lisa Wurmser débute comme comédienne sur la scène du Théâtre du Châtelet. Elle met son talent au service de metteurs en scène tels que J.-Mac Faddin, François Joxe, Françoise Le Bail, Alain Sachs, Philippe Adrien, Élisabeth Chailloux, Adel Hakim et Dominique Serreau.

En 1993, elle fonde sa propre compagnie, le Théâtre de la Véranda. Elle met en scène une vingtaine de spectacles dont certains qu'elle écrit elle-même comme *Vampire à Étretat* et *Le Cravaté oriental* au Festival d'Avignon, *Le Clavecin oculaire* en tournée et *L'Estivante*, sa dernière pièce diffusée sur France Culture en 1993. Elle monte des pièces d'autres auteurs telles que *Des Étoiles dans le ciel du matin* d'Alexandre Galine, *Varietà*, *Petit music-hall napolitain*, *La grande Magie d'Eduardo De Filippo*, *Le Maître et Marguerite* de Mikhaïl Boulgakov, (adaptation de Jean-Claude Carrière), et *La Polonaise d'Oginski* de Nikolai Koliada, présentée au Festival d'Avignon In 2001 (*L'avant-scène théâtre n° 1094*). Sa mise en scène de *La Bonne âme du Se-Tchouan* de Bertolt Brecht au Théâtre de la Tempête est nommée aux Molières 2004. Elle monte à plusieurs reprises Tchekhov avec *La Mouette*, *Les Groseilliers* et plus récemment *Le Duel* (adaptation de Jean-Claude Grumberg), présenté au Festival d'Avignon 2019 (*L'avant-scène théâtre n° 1467*) ; mais aussi Feydeau (*Dormez, je le veux !*), Virginia Woolf (*Entre les Actes*, qu'elle adapte elle-même pour la scène), Shakespeare (*Le Songe d'une nuit d'été*) et Jean-Claude Grumberg (*Pinok et Barbie, Les Vitalabri*), et des œuvres moins connues comme (*Vineta*, *la République des utopies* de Moritz Rinke, *Astoria* de Jura Soyfer ou le roman *Montedidio d'Erri de Luca* (également adapté par elle-même).

Lisa Wurmser anime des ateliers de pratique artistique dans des établissements scolaires. Elle enseigne au Cours Florent, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, dirige des stages de recherche et des master class. Depuis 2003, dans le cadre d'un partenariat avec l'École Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre, elle accompagne et supervise des comédiens de l'école Kokolampoe en Guyane, à Saint-Laurent du Maroni.

POUR ALLER PLUS LOIN

- <https://www.youtube.com/watch?v=dj-3lhbl7Zk&t=9s>

Vidéo de Manon Bril pour la chaîne YouTube « C'est une autre histoire ». La vidéo présente le mythe de Dionysos, aborde Les Bacchantes (11min30 à 15min 10) et des réinterprétations historiques et contemporaines de la figure de Dionysos.

En lien avec Explosif où Denis est une réinterprétation du dieu.

- <https://www.youtube.com/watch?v=WZ7YRLm-m-l>

L'émission Les grands mythes de François Busnel, produite par Arte, présente l'histoire de Dionysos.

- <https://www.lumni.fr/video/comment-arreter-le-harcèlement-a-l-ecole>

France Télévisions réalise une série animée 1 jour, 1 question. Cet épisode aborde la question du harcèlement scolaire et les pistes pour en sortir.

PISTES PÉDAGOGIQUES

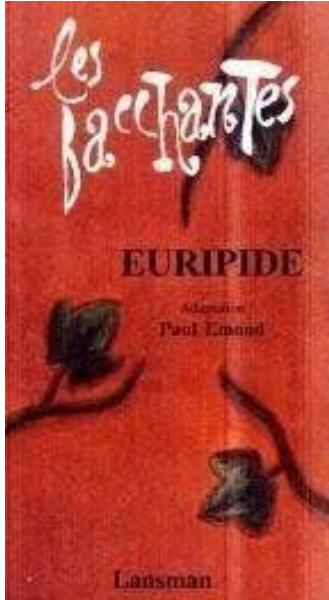
La société grecque antique peut être abordée dans le programme d'histoire de sixième dans l'étude des Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C. (thème n°2 du programme)

Des liens peuvent être fait entre le théâtre grec et son importance dans la cité.

On peut également aborder le théâtre grec antique dans l'option Langues et Cultures de l'Antiquité qui peut être suivie en seconde ou dans l'enseignement de spécialité Littérature et Langues et Cultures de l'Antiquité en première et terminale.

Le spectacle peut être aussi l'occasion d'aborder les problématiques liées au harcèlement scolaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

À LIRE

Les Bacchantes, Euripide, l'œuvre qui a servi d'inspiration à l'écriture d'Explosif.

Explosif, Elise Wilk, traduction d'Alexandra Lazarescou pour la mise en scène en scène de Lisa Wurmser, l'Avant-Scène théâtre.