

L'AFFAIRE ŒDIPE

DE SANDRINE BAUER

PRODUCTION
ESPACE 44

QUAIS
DU POLAR
FESTIVAL
INTERNATIONAL
LYON

SOMMAIRE

SYNOPSIS	PAGE 1
GENÈSE	PAGE 1
MISE EN SCÈNE	PAGE 2
DISTRIBUTION	PAGE 3
ORGANIGRAMME	PAGE 4
LES GENRES LITTÉRAIRES	PAGE 6
ROMAN NOIR	PAGE 6
TRAGÉDIE GRECQUE	PAGE 7
DYSTOPIE	PAGE 8
DÉTAILS TECHNIQUES	PAGE 12
CONTACT	PAGE 12

SYNOPSIS

Dans un **quartier mal famé de Thèbes**, la mégalopole aux sept portes, un homme est retrouvé errant, sans mémoire, les yeux sanglants.

Qui est-il ? Qui l'a agressé ? D'après les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un citoyen de Corinthe porté disparu depuis plus de vingt ans.

Où était-il durant toutes ces années ? Qu'a-t-il fait ?

Quels événements l'ont conduit dans cette ruelle, aveugle et délirant ?

Pourquoi Tirésias, le logiciel d'analyse de la police criminelle, veut-il rouvrir l'enquête sur le meurtre de Laios datant d'une vingtaine d'années ?

Et pourquoi, quelle que soit la direction que prenne l'enquête, on retrouve toujours la sordide affaire de la clinique Cithéron ?

Aidée par Nestor et Pyrrhus, Hermione Ranger, lieutenant de police essaie de démêler les fils de cette étrange affaire.

C'est difficile, d'autant qu'Œdipe, le chef de la police est injoignable depuis trois jours...

Une enquête qui fait écho au premier polar de l'histoire :

Œdipe Roi, une cold case vieille de deux mille ans

GENÈSE

À la genèse de la pièce, il y a bien sûr l'*Œdipe Roi* de Sophocle et sa réécriture sous forme de polar par Didier Lamaison : *Œdipe Roi*, paru aux éditions Gallimard dans la célèbre collection Série Noire.

L'*Affaire Œdipe* commence là où la pièce de Sophocle s'arrête : on trouve un homme aveugle et délirant dans une ruelle. Les enquêteurs tentent de remonter le fil pour comprendre ce qui lui est arrivé.

Les spectateurs qui ne connaissent pas l'histoire d'Œdipe vont suivre pas à pas le déroulement de l'enquête à travers des tentatives d'interrogatoires et des images du passé en vidéo.

Ceux qui connaissent le mythe vont se retrouver dans la position des spectateurs de Columbo.

Dans cette série policière, chaque épisode s'ouvrait sur une séquence montrant le crime et son auteur. On observait ensuite les progrès de l'inspecteur Columbo jusqu'à la **découverte d'une vérité que nous, spectateurs, connaissions déjà.**

Ainsi, j'aimerais que l'on regarde les trois inspecteurs se débattre et, comme ils ne sont pas tout à fait aussi doués que le sagace Columbo, peut-être les voir se tromper, s'engager sur une fausse piste.

L'*Affaire Œdipe* se passe à une époque qui pourrait presque être la nôtre ou bien dans un **futur très proche**. Cette pièce est aussi l'occasion de **réexplorer un mythe antique à travers le prisme d'une autre époque.**

Sandrine Bauer,
auteure de la pièce

MISE EN SCÈNE

SCÉNOGRAPHIE

Dans les années 1964 à 1968, j'ai fait des **études d'architecture**. En 1968 j'ai opté pour le **théâtre et le métier de comédien**. Mais j'ai toujours gardé en moi l'**attraction de l'image de la plastique et du beau**.

Dans *L'Affaire Œdipe* comme dans *Fin de partie* (autre pièce de la compagnie), je voulais un **décor intemporel sans date précise** situé dans une époque indéfinie vers 2030 voire 2050. Ce décor devait aussi intégrer des **rappels du passé historique**.

Car cet **Œdipe vient du passé** ; dans ma tête, il part de l'époque de l'Antiquité, voyage dans le temps et se retrouve à cette époque de villes tentaculaires de 2030 environ.

Est-ce le même homme qui traverse le temps et l'espace ? Est-ce un **dédoubllement de personnalité** ? Est-ce une **réincarnation d'Œdipe** ? On ne sait pas. Mais il **cherche à savoir** qui a tué. C'est quelque chose qui l'obsède.

Le **décor** est en **noir et blanc**, avec des **rappels** de colonnes grecques. Le **blanc** de la pierre symbolise les **colonnes antiques**, le **métal** fait occurrence à notre **époque moderne**, le **noir** représente le **contraste et le polar**.

Les **costumes** sont en **noir et blanc** avec des **ajouts ornementaux** (bracelets, bijoux) rappelant l'Antiquité.

Quand je fais une mise en scène, **je m'empare du texte avec surtout un respect de l'auteur, toujours**. Suite à la proposition de *L'Affaire Oedipe* de Sandrine Bauer, j'avais lu *Œdipe roi* de Didier Lamaison et cela m'avait plu.

André Sanfratello,
metteur en scène de la pièce

DISTRIBUTION

Thierry Mortamais

Sandrine Bauer

Quentin Métrop

Pierre-Alexandre
Terpeau

Irina Lytiak

Jacques Pabst

Julie Molina

Charles Lasry

Sandrine Gelin

Pierre Bianco

Brigitte Chambon

Lorenzo Sanfratello

Hélène Grosso

Marjane Casanova

Œdipe et Laïos

Hermione, inspecteur de police

Nestor, inspecteur de police

Pyrrhus, inspecteur de police

La Sphinge (Sphinx)

L'indic

La journaliste

Tirésias, créateur du logiciel

Mérope

Créon, frère de Jocaste

Jocaste, femme d'Œdipe

Le jeune homme de la bagarre

Voix de Tirésias, le logiciel

Antigone

André Sanfratello

Anne Dumont

Christian Genin

Amaël Kasparian

Roman

Bernard-Sauvan

Elias Benlardi

Cyril Declerc

Mise en scène

Costumes

Réalisation vidéos

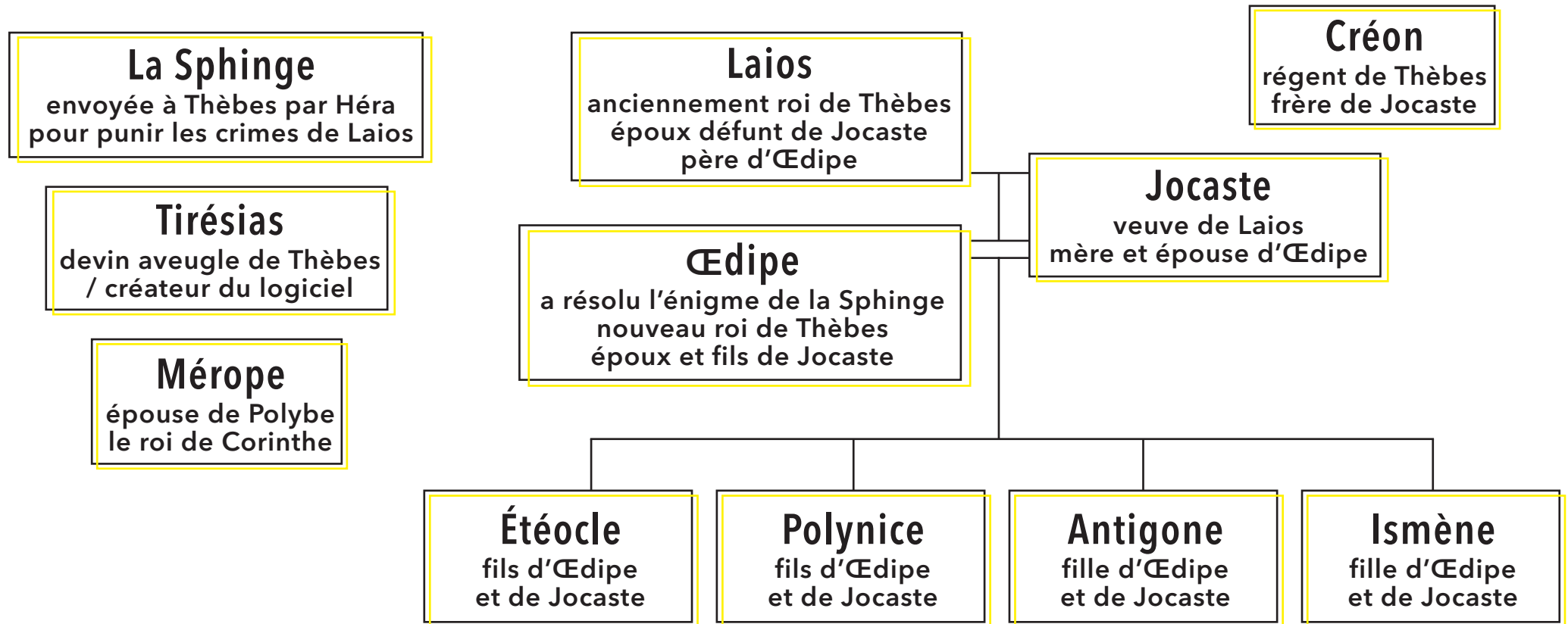
Création lumière

Création musique originale

Régie

ORGANIGRAMME

PERSONNAGES ORIGINAUX DU MYTHE D'ŒDIPÉ

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

LES GENRES LITTÉRAIRES

La force de cette pièce tient dans sa **transposition inédite d'un roman policier à l'écriture originale d'un texte joué pour le théâtre**, mêlant à la fois les registres de la **tragédie grecque** et de la **dystopie**. Afin d'aborder *L'Affaire Œdipe* de manière pédagogique, il est proposé dans ce dossier de focaliser l'attention sur les genres littéraires.

Un premier axe présente les genres présents dans et autour de cette pièce. Une seconde approche les met en lien avec les **choix d'écriture** de Sandrine Bauer et de **mise en scène** d'André Sanfratello.

La réflexion peut se poursuivre avec les élèves sur l'utilisation **pluridisciplinaire des archives, de la vidéo en direct et de la musique**, qui sont présents dans le spectacle.

Analyser comment ces genres littéraires sont utilisés et transposés dans cette pièce.

ROMAN POLICIER

Le roman policier, ou familièrement nommé « polar » en France, est un genre littéraire. Son **intrigue** consiste à **résoudre un crime** (meurtre, vol...), souvent situé en milieu urbain. Une **enquête** va se dérouler autour de ce drame, il s'agit le plus souvent d'une enquête policière ou

conduite par un détective privé. Le genre policier est constitué de **six invariants narratifs** : le crime, le mobile, le coupable, la victime, le mode opératoire et l'enquête.

On peut identifier **trois provenances** affiliées au genre policier : le **roman policier britannique** (Edgar Allan Poe, Agatha Christie...), le **roman noir américain** (Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ellery Queen), et le **roman « judiciaire » français** (Émile Gaboriau, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Georges Simenon).

La naissance du roman policier est considérée avec la nouvelle *Double assassinat dans la rue Morgue* d'Edgar Allan Poe (1841). Le précurseur français du « roman judiciaire » est Émile Gaboriau (*L'Affaire Lerouge*, 1863). Le roman noir naît sur le continent nord-américain avec les écrits de Dashiell Hammett.

Le **roman noir**, originaire des **Etats-Unis**, se développe surtout à l'après-guerre à la fin des années 1920. Il met en scène le malaise d'une société confrontée à la criminalité, la violence et la marginalité. Son héros est plutôt un anti-héros. La menace, l'attente, la poursuite, et l'ana-

lyse sociologique sont mises en avant. C'est le lecteur qui est plus sollicité par la victime que par le détective. Si l'action remonte à plus d'un siècle, le genre policier peut être considéré comme **roman policier historique**. Le genre policier peut se mêler à celui de la science-fiction.

TRAGÉDIE GRECQUE

La tragédie grecque est un **genre théâtral** qui met en scène des personnages généralement issus de la **mythologie grecque**, connaissant une **fin tragique**, malgré des **interventions divines** et surnaturelles.

Ce genre tragique trouve son origine dans la Grèce Antique, se situant au 5ème siècle avant JC. La tragédie grecque est marquée par les origines religieuses mythologiques et occupe une place considérable dans la société athénienne de l'époque.

Ce genre est connu à travers trois auteurs principaux : **Eschyle** (né en -525), **Sophocle** (né en -495) et **Euripide** (né vers -485). L'âge d'or de la tragédie grecque s'achève dès la fin du 5ème siècle. Ces tragédies continuent à être des sources d'inspiration, les personnages et les sujets ne cessent d'être repris dans les œuvres contemporaines.

LA TRAGÉDIE CHEZ SOPHOCLE

Né à l'âge d'or de la démocratie athénienne à Colone, il est l'auteur d'environ 114 titres et 7 pièces entières dont trois datées avec certitude : *Antigone* (-442), *Philoctète* (-409) et *Œdipe à Colone* (-401).

Rival d'Eschyle puis d'Euripide, il se distingue du premier par la **mise en valeur psychologique** de ses personnages, à propos

de leurs **enjeux individuels**, de leurs **interactions et oppositions** entre eux.

Le **héros** chez Sophocle (personnage principal) porte souvent le nom de la tragédie. Il se retrouve seul, souvent rejeté à cause de son caractère obstiné qui relève de l'aveuglement (littéralement chez Œdipe) et de l'enjeu moral lié à son choix.

La **place des dieux** est reconsidérée. Ils sont distants et leur intervention par le biais d'oracles plus ou moins vagues est souvent l'objet de l'intrigue.

La tragédie se situe également dans le fait que le **spectateur** connaît souvent le dénouement à l'avance, contrairement aux personnages qui ont mal interprété les messages des oracles.

La tragédie chez Sophocle peut se résumer en cette phrase pré-

sente dans le texte de la pièce de *L'Affaire Œdipe* : «**Tout est déjà joué**». Œdipe a déjà tué son père il y a vingt ans, il a déjà épousé sa mère, il s'est déjà crevé les yeux. La tragédie grecque se comprend aussi par l'**incapacité de l'humain à s'opposer à la volonté des Dieux**.

L'enquête policière de cette pièce se mêle à la tragédie en ce point essentiel narratif : **les inspecteurs mènent l'enquête sur des faits passés**.

Retour personnel des élèves en tant que spectateur sur le tragique (émotion, dramaturgie ressentie...).

ADAPTATION D'ŒDIPE ROI DE SOPHOCLE

Rappelons-le, *L'Affaire Œdipe* **commence là où la pièce de Sophocle finit** : là où Œdipe a découvert la vérité et s'est crevé les yeux devant le suicide de Jocaste.

Dans la pièce de Sophocle, **Jocaste perce les pieds d'Œdipe nouveau-né** et les relie ensemble, puis le confie à un **berger** pour qu'il

tue l'enfant. Ce berger garde ses bêtes sur le **Mont Cithéron**. Il n'a pas le cœur de tuer le bébé et le donne à un autre berger qui garde aussi son troupeau sur le Mont Cithéron pour qu'il l'emmène loin de Thèbes. Ce **deuxième berger** emmène donc l'enfant chez lui à **Corinthe**, où il est **adopté par le Roi Polybe et son épouse Mérope** qui sont stériles.

Dans *L'Affaire Œdipe*, **Cithéron est une clinique** qui cache un trafic d'enfants. La très jeune Jocaste y abandonne Œdipe, adopté quatre jours plus tard par Mérope, moyennant finance.

Chez Sophocle, **vingt ans plus tard**, le **berger** à qui Jocaste avait donné le bébé fait partie des hommes qui accompagnent Laïos, lors de sa rencontre mortelle avec Œdipe. Il est le **seul survivant** et pour ne pas être accusé de lâcheté, il prétend qu'ils ont été attaqués par plusieurs hommes armés. Lors de son enquête, Œdipe va longtemps s'accrocher à ce point : Laïos a été tué par une bande, pas par un homme seul.

Dans *L'Affaire Œdipe*, c'est également le même homme, l'**indic** joué par Jacques Pabst qui a emmené Jocaste accoucher d'Œdipe à la clinique Cithéron et qui dix-neuf ans plus tard assiste au meurtre de Laïos dans la ruelle.

L'antique Thèbes est devenue une mégalopole aux sept portes. Le devin Tirésias est un logiciel ultra performant. Œdipe n'est pas roi mais chef de la police.

Identifier les éléments originaux de la pièce de Sophocle qui ont été conservés, repris et adaptés.

DYSTOPIE

La dystopie est un **récit de fiction** qui relate une histoire ayant lieu dans une **société imaginaire**. Au **contraire de l'utopie**, cette société est bâtie sur des systèmes erronés, dont le modèle ne doit pas être imité et où la vie est impossible à vivre et tourne au cauchemar. L'auteur d'une dystopie dépeint ce contre-modèle généralement

dans l'**intention de mettre en garde** contre les conséquences néfastes d'une idéologie présente dans notre époque. C'est en cette volonté d'alerter les consciences qu'elle se distingue de la forme littéraire de l'utopie. La dystopie relève surtout de l'anticipation et non systématiquement de la science-fiction.

Historiquement, le terme *dystopia* est utilisé pour la première fois par **John Stuart Mill** (philosophe, logicien et économiste britannique du 19ème siècle), dans un discours de 1868 au parlement britannique.

La dystopie a connu deux grands déferlements littéraires. La première vague suit la **Révolution française**, en réaction à l'écrit utopique d'Edward *Cent ans après ou l'An 2000* (1888). La deuxième vague est en relation avec la **révolution bolchevique** de 1917 et comprend notamment le classique et célèbre *1984* de Georges Orwell, qui met l'accent sur le stalinisme (paru en 1949 au Royaume-Uni).

Ce genre a toujours autant de succès aujourd'hui car il **permet de questionner les enjeux mondiaux de notre société** : crise économique, politique,

surpopulation, guerre nucléaire, terrorisme, menace du progrès technologique, catastrophe environnementale...

CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE

Dans *Œdipe Roi*, la **peste s'abat sur Thèbes**, les **femmes sont stériles ou accouchent d'enfants morts-nés, le blé ne pousse plus**. Dans la tragédie antique, la peste abattue sur Thèbes pousse Œdipe à mener l'enquête. Dans *L'Affaire Œdipe*, Sandrine Bauer a essayé d'inscrire en filigrane **quelques-unes des calamités de notre 21ème siècle**.

Dans *L'Affaire Œdipe*, la dystopie se situe dans l'alerte de la **catastrophe environnementale**. Tirésias évoque «le désastre des dernières récoltes, le point de non-retour de nos rivières», c'est à dire la **pollution**. Nestor, puis Pyrrhus parlent de **réfugiés** qu'on repêche en mer ou qui échouent sur les plages. **Thèbes est instable, il y a des manifestants, de l'envie, de la colère...**

ÈRE NUMÉRIQUE ET OUTILS TECHNOLOGIQUES

La pièce met également en avant les **enjeux sociétaux de l'ère numérique**. Cette incapacité de contrôle sur le déroulement de la vie humaine peut se transposer à notre ère moderne à l'usage des réseaux sociaux, de leur cause et leur conséquence.

Les individus sont sur le même pied d'égalité face aux **outils technologiques**, qui laissent transparaître toute donnée publiée. Les informations nous échappent, se répandent, se divulguent. Une fois que l'information atterrit sur internet, personne ne peut savoir ce qu'elle va devenir, l'ampleur qu'elle va prendre, qui va la partager et l'enregistrer sur son appareil personnel pour la garder chez-soi et la faire ressurgir plus tard sur la place publique numérique.

L'affaire tend à se résoudre grâce au logiciel Tirésias qui garde et récolte des données précieuses permettant l'accès à des informations et témoignages vidéos. La technologie permet également aux personnages de communiquer entre eux.

La confiance en cette technologie connaît rapidement des limites car les inspecteurs se retrouvent dépassés par le logiciel intelligent Tirésias, qui décide de ne plus répondre systématiquement à leur demande. D'autant plus qu'ils ne peuvent plus laisser l'enquête sous silence professionnel car certaines informations sont menacées d'être diffusées sur la toile numérique par ce même logiciel, contre leur volonté.

Dans la pièce, cette dimension dystopique est mise en relief par le choix de la mise en scène d'utiliser **des vidéos d'archives et « en direct »**.

Vidéos et archives
Identifier les éléments se rapportant à l'usage de la vidéo et des archives.
Réfléchir sur le rôle de ces médias dans l'écriture de la pièce.

9

LA SERVANTE ÉCARLATE

Sandrine Bauer a été influencée par Margaret Atwood et sa *Servante Écarlate* (1985). Elle lisait le roman original et regardait l'adaptation de la série (*The Handmaid's Tale*, création Bruce Miller, depuis 2017)

au moment de l'écriture de la pièce. Ce qui explique notamment l'interprétation de la **clinique Cithéron** et l'**allusion de Nestor au «bon vieux temps de la Confiscation»**.

PASSERELLES TEMPORELLES

Cette dégénérescence se traduit également par les choix narratifs de **passerelles temporelles**. Une pluralité de temporalités se croisent, entre l'Athènes antique et un futur situé à la fin de notre 21ème siècle. Ces **croisements, ces juxtapositions d'époques** constituent autant de continuités que d'anachronismes dans la pièce.

Les failles temporelles n'en sont pas vraiment. Les identifications à des repères historiques sont brouillées, mélangées aussitôt à d'autres temporalités. Ces repères se retrouvent dans plusieurs **éléments scénographiques** (vidéos, costumes...).

L'enquête semble se poursuivre malgré ces intempéries temporelles, perpétuant et accentuant ainsi le destin tragique d'Œdipe, qui ne cesse d'avancer les pieds blessés et les yeux bandés au travers d'âges éloignés.

Repérer les éléments scénographiques et narratifs qui font occurrence à l'époque Antique et à l'époque futuriste.
Interroger comment ces époques dialoguent et se mélangent entre elles.

Identifier les éléments, les formes, les situations, les langages en rapport aux genres évoqués dans la pièce.

Musique
Comparer la musique au théâtre et la musique au cinéma.
Réfléchir sur le but et le rôle de la musique dans l'écriture la pièce et de son déroulement.
Reconnaître les différents thèmes musicaux présents et leur utilisation en fonction des moments phares de l'histoire.

DÉTAILS TECHNIQUES

Jeu en extérieur : possibilité d'adaptation de la pièce

Durée : 1h15

Public à partir de 13 ans (à partir des classes de 4ème)

CONTACT

Production Espace 44

André Sanfratello : 04 78 39 79 71/contact@espace44.com

THÉÂTRE
ESPACE

