

À la recherche des Antigones

ATELIER DE MYTHE ANCIEN *ET DE THÉÂTRE D'OMBRES*

Ce projet d'expérimentation créative explore la mythologie grecque et sa résonance contemporaine.

En 2023, Anima Théâtre s'est engagé dans un cycle de recherche s'inscrivant dans la continuité des expérimentations menées à Beyrouth, Athènes, Amiens et Martigues lors de la création de [*LATERNA*](#).

Conçu en collaboration avec des personnes en situation d'exil ou de déplacement forcé, ce projet mettait en lumière la richesse des expériences partagées.

Dans ce cadre, nous avons envisagé de développer un protocole de recherche liant la mythologie grecque et le théâtre de marionnettes. La mythologie grecque, source de récits universels, a été réinterprétée au fil des siècles, de la Renaissance à Walt Disney, en passant par les productions Marvel. Nous l'utilisons comme une matière vivante pour raconter des histoires personnelles et transformer l'universel en intime.

En collaboration avec des universitaires, le projet s'est articulé autour de laboratoires de création et de médiation. Ces laboratoires ont rassemblé un panel diversifié de participants, incluant des personnes en situation de déplacement ainsi que des étudiants des beaux-arts et en arts dramatiques.

Cette approche collaborative favorisait l'échange et la co-crédation tout en renforçant les compétences artistiques.

En 2024, notre intervention s'est poursuivie avec un retour au Liban pour mener des laboratoires de création axés sur le projet [MYTHOS](#).

Ce processus a été enrichi par la collaboration de la professeure Effimia Karakantza et des artistes Eric Deniau et Yiorgos Karakatzas. Ensemble, ils ont travaillé avec un groupe de femmes palestiniennes du camp de Borj el-Barajneh ainsi qu'avec de jeunes marionnettistes syriennes des camps de Chatila. Leurs recherches ont porté sur la réappropriation de la mythologie à travers la création de courtes pièces de théâtre d'ombres.

En février 2025, Eric, Effimia et Yiorgos ont animé une master class au département des études classiques de l'université de Patras, intitulée [ANTIGONE IN SHADOWS](#). Cet atelier de théâtre d'ombres a rassemblé étudiants en théâtre, étudiants en études classiques et professeurs. Pour la première fois, nous avons travaillé autour du personnage d'Antigone sous la direction de Yiorgos Karakatzas (Marseille, France), du collectif Kahraba (Hamana, Liban) et d'Effimia Karakantza (Patras, Grèce).

Ainsi, en alliant art, recherche et engagement social, nous aspirons à nourrir un dialogue interculturel riche et significatif, offrant un espace de création et d'expression.

À LA RECHERCHE DES ANTIGONES *DANS L'OMBRE*

Dans la continuité de nos recherches et des rencontres enrichissantes avec des publics variés, nous avons le plaisir de collaborer avec Effimia Karakantza, professeure de littérature antique, Éric Deniau, directeur artistique de HAH et de la compagnie Kahraba, et Yiorgos Karakatzas, directeur artistique de l'Anima Théâtre. Ensemble, nous avons déjà mené plusieurs ateliers à Beyrouth et à Patras, visant à créer un dialogue autour de thématiques universelles.

À la lumière des événements actuels qui traversent nos sociétés, il nous a semblé particulièrement pertinent de recentrer nos ateliers sur la notion des «*Antigones contemporaines*». Ce choix s'inscrit dans un désir d'explorer et de mettre en lumière des figures féminines actuelles qui, à l'instar du personnage emblématique d'Antigone dans l'Antiquité, incarnent la lutte pour la vérité et la justice face à l'oppression. Ces figures, souvent oubliées ou méconnues, témoignent d'une résistance inébranlable et d'un courage exemplaire, rappelant ainsi que les combats d'hier résonnent encore aujourd'hui.

Ces ateliers s'adressent, dans la mesure du possible, à un public varié et mélangé : étudiants en arts et en théâtre, ainsi que des personnes en situation de déplacement. Notre approche vise à favoriser une dynamique d'échange et de partage, où chaque participant peut apporter sa voix et sa perspective tout en découvrant les échos de l'Antigone de Sophocle dans les luttes féministes et sociales contemporaines. À travers des exercices pratiques, des discussions ouvertes et des créations artistiques, nous souhaitons encourager une réflexion collective sur la condition des femmes aujourd'hui, tout en redécouvrant des textes classiques qui continuent d'inspirer et de nourrir nos imaginaires.

En somme, notre projet se veut un hommage à toutes celles et ceux qui, à travers les âges, ont osé défier l'autorité et revendiquer la dignité humaine. Ensemble, partons à la recherche de ces Antigones qui, dans l'ombre, continuent de briller par leur résilience et leur engagement.

ANALYSE DE L'ATELIER

THÉÂTRE D'OMBRES

Le théâtre d'ombres est intimement lié aux origines de l'humanité. Il est aisé d'imaginer des ombres dansant sur les parois des grottes préhistoriques ou encore dans la célèbre allégorie de la caverne de Platon. Dans la Grèce antique, l'ombre était utilisée au Sanctuaire de Delphes pour créer une atmosphère mystique, renforçant ainsi le pouvoir des récits et des oracles. Depuis toujours, les ombres permettent d'évoquer d'autres mondes dans l'imaginaire collectif. Devins et cartomanciennes « dialoguent » avec elles, les « entendent », établissant ainsi une communication avec le monde des esprits et de l'invisible.

Aujourd'hui, grâce à la combinaison de différentes sources de lumière et aux technologies de projection vidéo, le théâtre explore de nouvelles dimensions narratives en jouant sur les ombres et leur mise en espace. Les ombres enrichissent la narration, amplifiant le spectaculaire et libérant la dramaturgie des contraintes linéaires. Elles confèrent aux personnages une vitalité singulière, tandis que de nouveaux espaces et paysages naissent de la simple rencontre entre lumière et silhouettes.

Dans le cadre de l'atelier, les deux artistes exploreront la projection d'ombres comme un outil puissant de narration théâtrale contemporaine, redonnant à cette tradition millénaire une place centrale dans l'imaginaire scénique.

ANTIGONE : UN MYTHE *EN PERPÉTUELLE TRANSFORMATION*

Le mythe d'Antigone est marqué par une dynamique de transformation constante. Comme tous les récits issus de la Grèce antique, son histoire a été remodelée, réinterprétée et redéfinie à l'époque moderne, plus que tout autre mythe de l'Antiquité classique. Les forces de métamorphose qui l'entourent semblent inépuisables.

À travers le monde, la figure d'Antigone a servi à raconter de nouvelles histoires de résistance face aux régimes oligarchiques, totalitaires ou colonialistes, ainsi que des récits d'émancipation, de pouvoir personnel et de lutte pour l'égalité des sexes. Antigone se réinvente sans cesse, engendrant une multitude de nouvelles «Antigones» qui luttent pour émerger des ombres et se faire entendre.

C'est dans cet espace de transformation que se rejoignent le théâtre d'ombres et les nombreuses Antigones contemporaines, projetant sur la scène les échos persistants d'un combat ancestral toujours d'actualité.

STRUCTURE DE L'ATELIER

LE THÉÂTRE D'OMBRES COMME EXPRESSION ET PRISE DE PAROLE

Durée : 12 heures, réparties sur trois jours (9h - 13h)

JOUR 1 : Introduction et Exploration des Ombres

1. Introduction aux Ombres Modernes

- Présentation des concepts essentiels du théâtre d'ombres.
- Échange sur les différentes possibilités offertes par les écrans (tissus, papiers, murs, etc.), les sources de lumière (projecteurs, lampes, etc.) et l'utilisation des ombres pour raconter des histoires.

2. Exercices Pratiques

- Activités visant à découvrir les diverses manières d'utiliser les ombres, incluant des jeux de corps et de silhouettes.
- Expérimentation avec différents types d'écrans et de sources d'éclairage, permettant aux participants de se familiariser avec les outils à leur disposition.

JOUR 2 : Dramaturgie et Création

3. Dramaturgie des Ombres / Comment rencontrer Antigone en ombres

- Réflexion sur l'impact narratif et émotionnel des ombres.
- Analyse des éléments de dramaturgie et de présentation scénique spécifiques au théâtre d'ombres, en mettant l'accent sur la manière dont les ombres peuvent représenter des émotions et des conflits.

4. Expérimentation

- Les participants auront l'opportunité de choisir des extraits d'Antigone ou d'autres récits significatifs pour leur communauté et de les adapter en utilisant des jeux d'ombres.
- Création d'un espace de théâtre d'ombres collaboratif où chaque groupe pourra travailler sur une séquence.

JOUR 3 : Présentation et Retour d'Information

5. Présentation des Créations

- Chaque groupe présentera son travail devant les autres participants, utilisant les ombres pour raconter son histoire.
- Les présentations seront suivies d'une discussion sur les choix artistiques et narratifs réalisés.

6. Retour d'Information et Échange

- Échange de feedback sur les créations réalisées, permettant à chaque participant de partager ses impressions et d'apprendre des autres.
- Discussion sur les leçons apprises, les émotions éveillées par l'utilisation des ombres, et comment ces expériences peuvent enrichir leur propre expression artistique et personnelle.

RÉSULTAT ATTENDU

Cet atelier offrira aux participants une occasion unique de s'immerger dans l'univers du théâtre d'ombres, enrichissant leur pratique théâtrale grâce à une approche innovante et créative.

Les participants acquerront de nouvelles compétences et une compréhension approfondie de l'utilisation des ombres dans la narration théâtrale, tout en développant leur capacité à s'exprimer et à partager leurs récits de manière significative à travers un art accessible et visuel.

OBJECTIFS SUPPLÉMENTAIRES

- Favoriser l'expression personnelle et la prise de parole des participants à travers un médium artistique.
- Créer un espace de partage et d'apprentissage collaboratif, renforçant le lien entre les participants.
- Utiliser le théâtre d'ombres comme outil de réflexion sur les thèmes de l'identité, de la mémoire et de l'expérience vécue, permettant ainsi une catharsis et une connexion émotionnelle.

LES DIORAMAS

En tant que témoignage d'échanges et de laboratoires créatifs, nous nous tournons vers une technique de narration qui rappelle fortement celle des théâtres de marionnettes. Ces dioramas sont en effet étroitement liés à l'art du kamishibai japonais et aux traditionnelles « boîtes à images ».

Composés d'images, et parfois enrichis d'enregistrements sonores, les dioramas constituent des installations plastiques conçues pour être appréciées par un seul spectateur à la fois. Ils peuvent être exposés tant dans le cadre d'expositions collectives que dans des environnements plus intimes, permettant ainsi d'être visités en amont ou en aval d'un spectacle.

Cette approche immersive offre une expérience unique où l'art visuel et le récit se rencontrent, invitant le spectateur à plonger dans un univers narratif captivant.

LES PETITES FORMES : *UN VOYAGE AU COEUR DES ANTIGONES CONTEMPORAINES*

À travers des ateliers immersifs et des rencontres enrichissantes, nous avons eu l'opportunité de dialoguer avec divers groupes, chacun apportant sa propre histoire et ses expériences. Ces échanges résonnent avec la figure d'Antigone, symbole intemporel de résistance et de défi face à l'injustice. En nous inspirant de ces multiples Antigones contemporaines, nous nous lançons dans une exploration poétique, politique et marionnettique de la lutte et de l'espoir. Ce projet se veut un biopic poétique, retraçant les récits de femmes courageuses qui, comme Antigone, osent s'opposer à l'oppression et revendiquer leurs droits. Chacune de ces femmes, à travers ses mots et ses gestes, incarne une facette de la résistance. Par le biais du théâtre de marionnettes, nous donnerons vie à leurs histoires, créant ainsi un espace où le public pourra ressentir l'intensité de leurs combats.

Les petites formes que nous développerons seront des capsules des moments poignants capturant l'essence de la lutte et de l'espoir. Chaque représentation sera une invitation à réfléchir sur notre propre rapport à la résistance et à la justice. En tissant des liens entre le passé et le présent, nous mettrons en lumière la force de ces femmes qui, tout comme Antigone, défendent des valeurs essentielles, défiant les normes et les attentes de la société. Ainsi, en conjuguant art et engagement, nous rendrons hommage à ces voix qui, bien que souvent étouffées, continuent d'inspirer et de mobiliser. Les petites formes deviendront le reflet d'une lutte collective, un appel à l'action et un symbole d'espoir pour toutes celles et ceux qui rêvent d'un monde plus juste.

Le théâtre de marionnettes, par sa nature même, se prête admirablement à la création d'œuvres autonomes qui peuvent s'installer dans des espaces variés, loin des lieux traditionnels dédiés à la scène. Cette forme d'art, riche en créativité, permet d'explorer des univers plastiques et esthétiques diversifiés, captivant ainsi un large éventail de publics.

En s'affranchissant des contraintes des théâtres conventionnels, le théâtre de marionnettes peut investir des lieux inattendus, tels que des parcs, des écoles, des centres culturels ou même des espaces urbains. Cette accessibilité géographique élargit non seulement le public, mais favorise également des rencontres authentiques entre les artistes et les spectateurs. Les marionnettes, avec leur capacité à transcender les barrières linguistiques et culturelles, s'avèrent être des outils puissants pour raconter des histoires qui résonnent avec chacun.

LES INTERVENANT.E.S

YIORGOS KARAKANTZAS

Marionnettiste, metteur en scène

Metteur en scène formé à l'académie de Théâtre de Prague en République Tchèque puis à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, il crée la Compagnie Anima Théâtre en 2004. Installé à la Friche Belle de Mai à Marseille, il crée au sein de sa compagnie des spectacles, petites formes et parcours de transmission, tout en coopérant avec d'autres compagnies et artistes, notamment Le théâtre de cuisine, la cie Pseudonymo, la Cie Paramana Athènes, Grèce et la Cie Alama d'Arame, Portugal.

EFIMIA KARAKANTZA

Professeure de littérature grecque ancienne

Efimia Karakantza est professeure à l'Université de Patras et directrice de son département depuis 2022. Elle est également Fellow en études helléniques au Center for Hellenic Studies de l'Université Harvard. Elle a étudié à Thessalonique (licence), à Reading (doctorat) et a été chercheuse invitée à Paris et à Austin. Ses publications récentes portent sur les lectures métaféministes et politiques de la littérature grecque ancienne, en particulier la poésie homérique et la tragédie grecque, ainsi que sur leur réception contemporaine dans la littérature, les arts du spectacle et le cinéma. Parmi ses ouvrages récents : *Who Am I? (Mis)Identity and the Polis in Oedipus Tyrannus* (Harvard, 2020), *Antigone* (Routledge, 2023) et *Ancient Necropolitics. Maltreating the living, abusing the dead in Ancient Greece* (co-éditeur), *Mnemosyne Supplement 492*, Brill, 2025.

ÉRIC DENIAUD

Constructeur de marionnettes

Diplômé de l'ESNAM, Éric a travaillé en tant que metteur en scène, interprète et scénographe pour Drolatic Industry, Jean-Louis Heckel et le Théâtre National de Marionnettes du Vietnam. Il collabore régulièrement avec le Kaze Theater au Japon et a cofondé le Collectif Kahraba au Liban, où il a créé plus de 15 spectacles. Il codirige le festival *Nehna wel Amar wel Jiran* ainsi que la *Hammana Artist House*. Son spectacle *Geology of a Fable* a remporté le prix du Meilleur Spectacle et de la Meilleure Mise en Scène au Festival National de Théâtre du Liban en 2020.