

Dossier Pédagogique Les Amazones

A partir du spectacle, il est possible de tirer deux axes de travail et les décliner dans la plupart des disciplines généralistes enseignées en collège, lycée, conservatoire ou encore école d'art.

Résumé :

Les Amazones, un peuple de guerrières, viennent de remporter une bataille sur les Scythes. Elles doivent décider du sort de leur prestigieux prisonnier de guerre : Thésée. Entrent alors en ligne de compte les lois de leur cité, les Dieux qui parlent par oracles et les cheffes qui doivent arbitrer (Orithie, Ménélippe et Antiope). Comme dans toutes les tragédies classiques, les passions viennent gangréner l'ordre établi.

De la décision d'Orithie (La reine des Amazones), jaillira le chaos ou l'équilibre du peuple des Amazones et celui de la civilisation qu'elles construisent.

Les personnages :

ORITHIE, reine des Amazones – Fatima Soualhia-Manet

ANTIOPE, fille adoptive de la reine – Lola Guiton

MENALIPPE, cheffe de guerre des Amazones – Yumi Fujimori

THESEE, héros grec – Cyril Gueï

ORONDAL, émissaire scythe – Peter Bonke

LES AMAZONES : chœur de guerrières – Lisa Colin, Véronique Widock et Mylène Bonnet

Le lieu :

Thémiscire dans la région du Pont sur les bords du Thermodon. (Actuelle ville de Terme en Turquie.)

Un quartier général militaire. Au sommet d'un escalier, un espace réservé aux cheffes.

La mise en jeu

La guerre vient de se terminer. Les troupes sont blessées, sales, affamées, épuisées, la ville est en ruine. Les Amazones ont souffert, elles ont perdues des camarades au combat mais elles ont gagné la bataille. Lourdes de tout cela, elles veulent rentrer chez elles mais la sentence d'Orithie, récompense de leur bravoure, tarde à être prononcée.

Toute la pièce se déroule dans un entre-deux entre la guerre et le retour à la maison. Cet endroit où on reprend forme humaine après l'âpreté des combats. On est ici dans une sorte de base militaire arrière défoncée, fatiguée et dévastée, à panser les plaies et nettoyer la

crasse. Les murs suintent, le sol est jonché de sang, de terre, de gamelles sales, et de bouteilles vides.

On attend le signal pour faire son sac et rentrer. On a peur du vide, du retour à la banalité de la vie. Sensation de hâte et de crainte : on aspire à la paix, à reposer son corps fourbu et jouir de la liberté mais on a peur de la vacuité d'une existence sans adrénaline.

Axes de mise en scène

- Ecriture d'un chœur

Alors que les tragédies antiques permettent au peuple de s'exprimer et d'interagir avec les puissant·e·s via le chœur, dans les tragédies classiques, tout se joue à huis clos entre puissant·e·s.

Dans la pièce d'Anne-Marie du Boccage, la pression du peuple est incessante mais conformément aux tragédies du 18ème, on ne le voit pas et il ne s'exprime pas. Mais on le craint, on l'entend, on prend acte de son avis.

J'ai souhaité adjoindre un chœur de guerrières amazones au texte classique. La pièce que je vous propose est donc recomposée avec une partie du texte en alexandrins et un chœur de guerrières écrit par *May Bouhada*. L'armée d'Amazones ayant combattu est présente et s'exprime. Ce chœur de guerrières est omniprésent agissant et menaçant pour les cheffes.

- actualisation

Aujourd'hui les Amazones sont à Kobané, en Syrie, en Irak, au nord Mali. Ce sont d'elles dont nous parlerons directement. Ses combattantes sont clairement la preuve que les femmes peuvent prendre les armes et que c'est le cas depuis toujours et pour toujours.

Travail dramaturgique, quelles découvertes

En travaillant sur le texte de *du Boccage* nous avons pu mesurer à quel point la figure de l'Amazone était présente, revendiquée et utilisée alors même qu'on avait une connaissance très parcellaire du mythe, qu'on ne savait pas si elles avaient une espèce de réalité historique. Nous ne connaissions pas leurs noms, leur époque; seul leur aspect guerrier et monstrueux (voir décadent) était de notoriété publique.

Au fur et à mesure de nos recherches nous avons compris que d'une part il y avait une forme de réalité historique. Les historien·ne·s se déchirent sur le sujet, ce qui veut dire que c'en est un! La présence de guerrières de part le monde n'est pas un épiphénomène mais une réalité à prendre en compte.

D'autre part, le mythe était si fort et si inspirant que nombre de peintre·sse·s, d'auteur·trice·s, de compositeur·trice·s se sont emparé·e·s du mythe pour créer des oeuvres. Et pourtant nous avons pu observer que ces oeuvres sont peu connues, ou introuvables. Impossible par exemple de trouver facilement un enregistrement des Amazones de Méhul ou de Chaminade. Qui d'entre nous sait que le bonnet frigien est la coiffe des amazones, que notre Marianne est une amazone, que le fleuve Amazone en Amérique du Sud doit son nom à l'existence de combattantes sur ces rives.....

A la fin de ce dossier, vous trouverez, classés par discipline, ce que nous avons aimé découvrir et qui peut-être vous sera utile.

Matrimoine

Le texte d'Anne-Marie du Boccage appartient au matrimoine. C'est à dire à l'ensemble des oeuvres de femmes reconnues puis oubliées, au motif qu'elles étaient des productions féminines. Camille Claudel ou Clara Schuman sont les exemples les plus connus de ces femmes artistes qu'il a fallu exhumer pour permettre leur reconnaissance publique. Bien d'autres dorment encore.

Quelques femmes ont connu le succès de leur vivant et ont pu prendre leur place dans le monde artistique (Frida Kahlo, Isadora Duncan...) mais malheureusement leurs oeuvres sont trop peu transmises.

La thématique du Matrimoine peut-être une source d'exposés pour les élèves.

Lors de notre résidence artistique en conservatoires, nous avons travaillé sur ce thème avec toutes les discipline enseignées : danse (classique, contemporain, hip hop...), chant (lyrique, jazz, contemporain, MAO...), instruments, arts plastiques (dessin, peinture, sculpture...), formation musicale, théâtre.

Nous avons expérimenté aussi un projet d'école sur le sujet en incluant, des rencontres, des débats, des exposés, des expositions, des jeux

Ce type de travail peut vraiment être transversal au sein d'une classe ou même devenir un projet d'établissement.

Bibliographie et pistes de travail par discipline

Fort de deux ans de résidence artistique à travailler sur la figure de l'Amazone dans des classes de collèges, lycées, conservatoires, écoles d'art, nous vous proposons des pistes de travail que nous avons construites et expérimentées à partir de nos bases de travail qui sont des textes historiques, des romans, des images, des films....

Ces propositions sont d'abord classées par discipline d'enseignement et peuvent donner lieu à des projets transversaux sur une classe ou même un établissement.

Elles sont ensuite réparties entre différents questionnements axés sur les thèmes de l'amazone et du matrimoine

Puis des modes d'actions vous sont proposés

HISTOIRE

Les Amazones, mythe ou réalité historique :

Quelles traces historiques avons nous et où ?

- Adrienne Mayor : les Amazones - quand les femmes étaient les égales des hommes –
- Violaine Sébillotte-Cuchet et Sandra Bohringer : Hommes et femmes dans l'antiquité grecque et romaine
- Iaroslav Lebedinski : Les Amazones, mythe ou réalité des femmes guerrières chez les anciens nomades de la steppe

Est-ce que les femmes sont représentées dans toutes les branches de la guerre et dans tous les pays ?

- Moïra Sauvage : Guerrières
 - Pierre Samuel : Amazones guerrières et gaillardes
 - les femmes guerrières en Chine : Mulan, la fille de Yue, Jinding, Fue Hao.
Documentaire sur Fue Hao <https://www.youtube.com/watch?v=qtPHfMuPOP4>,
 - « les Amazones guerrières de légende » documentaire d'Arte
<https://www.dailymotion.com/video/x60ysv6>
- L'exemple des Amazones du Dahomey

Le matriarcat :

Qu'est-ce que c'est, quel peuple, quand et où ?

Heide Goettner - Abendroth : Les sociétés matriarcales – recherche sur les cultures autochtones à travers le monde -

Quelles sont les traces de sociétés qui divinisaient la femme ?

La vénus de Willendorf, la dame de Damaralang en Namibie...

Matrimoine : la place des femmes dans l'Histoire

Leurs actions sont effacées ou minimisées. Les progrès des sciences permettent de retravailler les sujets :

Un exemple de malentendu la guerrière viking de Birka

<https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lun-des-plus-grands-guerriers-vikings-etait-une-femme>

les peintures rupestres ont été majoritairement peintes par des femmes, les recherches récentes montrent que l'écartement entre le pouce et l'index des pochoirs de mains était celui de mains féminines et non masculines.

Les figures historiques oubliées et non transmises :

- Collectif Georgette Sand : Ni Vues Ni Connues
- dictionnaire des féministes de Christine Bard

Mode d'action :

Le plus simple est de faire travailler les élèves sous forme d'exposés-jeu avec l'objectif de construire une sorte de journal de classe, ou un quizz géant à la fin de l'année. Ce type de travail peut être transversal au sein d'une classe ou d'un projet d'établissement.

Pour l'axe **matrimoine**, il-elle-s peuvent par exemple choisir des figures oubliées de l'histoire dans les thèmes suivants : aventurières, femmes de pouvoir, femmes dangereuses, oubliées de l'Histoire avec comme objectif de donner envie de découvrir le personnage.

ex Alexandra David Neel en 3 minutes, 3 dates, 3 photos, 3 actes. (Il faut réellement faire tourner le chrono !)

Lors de l'exposé suivant la personne doit compléter l'exposé précédent avec une chose qu'il-elle a découverte sur le personnage et qui n'a pas été dite. A son tour il-elle présente son personnage ...

Pour l'axe **Amazonie**, l'idée est de raconter les histoires des Amazones oubliées (Thalestris, Marpésia, Antiope....)

HISTOIRE CONTEMPORAINE

Les femmes combattantes YPJ :

- Kurdistan, la guerre des filles, un documentaire de Mylène Sauloy
- Filles du feu Stéphane Breton
- femmes kamikazes (cf Tchéchénie)

Les faire travailler à partir de photos et de presse et construire des cartes avec les lieux où les femmes sont au combat.

GEOGRAPHIE

Les jeunes gens connaissent mal la géographie du nord du Moyen Orient, des bords de la Caspienne et de la mer du Nord, et du nord ouest de l'Asie. Leur proposer de construire des cartes de ces endroits du monde par groupe peut leur permettre d'établir une sorte de puzzle géant.

Les routes de la soie sont clairement un moyen de créer un travail transversal entre l'Histoire et la géographie (les anciennes routes de la soie – les nouvelles).

Education Morale et Civique / Vie de Classe

Fonctionner sous forme de débat est le plus évident et peut même se faire en lien avec les cours de philo :

- la part manquante de l'Histoire est celle des femmes et particulièrement des femmes guerrières et vindicatives. A quoi est-ce dû ?
- Quel est l'intérêt pour les nouvelles générations d'avoir une connaissance du Matrimoine ?
- Femmes et hommes ont-ils-elles les mêmes droits dans la loi ? dans la réalité ?
- égalité Homme-Femme, quels peuvent-être les outils ?

Ces débats peuvent se faire après un temps de travail solitaire ou en groupe avec des outils mis à disposition (cf bibliographie mais aussi des articles de presse, des extraits de textes de lois, des magazines - Causette /Philosophie magazine - ...)

PHILOSOPHIE

Fonctionner sous forme de débat, est le plus évident et peut même se faire en lien avec les cours d'EMC :

- une femme peut-elle combattre prendre le armes, lesquelles...
- une égalité Homme /Femme est-elle possible ?

Ces débats peuvent se faire après un temps de travail solitaire ou en groupe avec des outils mis à disposition (cf bibliographie mais aussi des articles de presse, des magazines - Causette /Philosophie magazine - ...)

FRANCAIS /LITTERATURE/ THEATRE

La figure de l'Amazone à travers les siècles et les cultures :

- Antiquité : la place laissée aux Amazones la mythologie
Adrienne Mayor : les Amazones - quand les femmes étaient les égales des hommes –
l'Ethiopide : le récit manquant pour compléter l'Iliade et l'Odyssee
- Les Amazones dans les autres mythologies (Caucase, Perse, Egypte, Arabie, Asie)
- Moyen Age : Christine le Pizan : la Cité des Dames
- 18 e : Les Amazones d'Anne-Marie du Boccage
- 19 e : Penthésilée de Kleist
- 21 e : May Bouhada (extraits de la pièce)

Mode d'action :

Construire la scène Ménélippe/Thésée des Amazones d'Anne - Marie du Boccage (cf annexes) sous forme chorale : les filles faisant face au garçons.

Il est possible de travailler en lien avec les enseignant·e·s de sport pour mettre en espace les lois des Amazones de May Bouhada (cf annexe). Il s'agit pour cela de composer un haka filles et un haka garçons et travailler sur le rapport de force dans un face à face de 2 groupes sans jamais lâcher le regard.

SPORT :

Visionner des hakas, expliquer l'utilité, la symbolique et en construire deux (filles/garçons). Il est possible de travailler en lien avec les enseignant·e·s de sport pour mettre en espace les lois des Amazones de May Bouhada (cf annexes).

Proposer une approche des différents types de sports de combats « historiques » (escrime, rapière, lutte). Possibilité de travailler au bâton, de scénariser une scène de combat.

Haka néo zélandaises : <https://www.youtube.com/watch?v=o8l8MvPDrTI>

EDUCATION MUSICALE :

Axe Amazone :

Musique « actuelle »

Au cours de nos recherches, nous avons beaucoup écouté de musique de révolte et travaillé sur le phrasé slamé et le rap. (Keny Arkana, princesse Aniès, Kate Tempest)

Il est possible de construire avec eux-elles la mise en voix rythmique de scènes en alexandrins (cf annexes)

Nous avons beaucoup travaillé sur la musique à partir d'objet de récupération à la manière de Stomp

Musique « classique »

Aller à la découverte d'œuvres inconnues sur la figure de l'Amazone :
Les Amazones de Mehul, de Cécile Chaminade.

Axe matrimoniale :

Les compositrices : pourquoi sont-elles peu connues et qui sont-elles ?

Le plus simple est de faire travailler les élèves sous forme d'exposés-jeu avec l'objectif de construire une sorte de journal de classe, ou un quizz géant à la fin de l'année. Ce type de travail peut être transversal au sein d'une classe ou d'un projet d'établissement.

ARTS PLASTIQUES

La représentation de l'amazone

Quels sont les supports et comment sont-elles représentées :

- mondes anciens : La Venus de Willendorf, la dame de Damaraland
- en Grèce : sur les poteries
- au Moyen-Age : les Preuses
- à la Révolution Française : la Marianne est une amazone, le bonnet frigien est celui de l'Amazone.
- au 18/19 Delacroix : la liberté guidant le peuple
- 20 eme : disparition de la figure puis réapparition au cinéma : Wonderwoman, jeu vidéo, mode, ...

Mode d'action sur la figure de l'Amazone :

- à partir de photos de hangar désaffecté, tagger ces espaces urbains avec des représentations anciennes des amazones,
- détourner les tableaux cités et en faire une frise historique chronologique à la manière dont les symbolise le passage des humain·e·s du 4 pattes à la position debout.
- à partir de photos de combattantes kurdes de l'YPJ, travailler à l'élaboration d'une suite de portraits (travail sur l'ordonnement)
- imaginer la carte d'état major des Amazones en peinture avec seulement du bleu pour les terres et du rouge pour les mers. (s'appuyer sur les cartes historiques du livre d'Adrienne Mayor : les Amazones - quand les femmes étaient les égales des hommes –)

Le Matrimoine en Art

Ni Vues Ni Connues du collectif Georgette Sand pour faire découvrir des artistes. (Artemisia Gentileschi..... Camille Claudel...)

Mode d'action pour l'axe Matrimoine :

A partir de *the dinner party* de Judith Chicago, les élèves peuvent construire leur mémoire des femmes fortes/ entreprenantes.... qu'il·elle·s ont rencontré.

Bibliographie complète

Livres :

- Adrienne Mayor : *les Amazones* - quand les femmes étaient les égales des hommes –
- Violaine Sébillotte-Cuchet et Sandra Bohringer : *Hommes et femmes dans l'antiquité grecque et romaine*
- Iaroslav Lebedinski : *Les Amazones, mythe ou réalité des femmes guerrières chez les anciens nomades de la steppe*
- Moïra Sauvage : *Guerrières*
- Pierre Samuel : *Amazones guerrières et gaillardes*
- les femmes guerrières en Chine : Mulan, la fille de Yue, Jinding, Fue Hao.
Documentaire sur Fue Hao <https://www.youtube.com/watch?v=qtPHfMuPOP4>,
- « les Amazones guerrières de légende » documentaire d'Arte
<https://www.dailymotion.com/video/x60ysv6>
- Heide Goettner - Abendroth : *Les sociétés matriarcales – recherche sur les cultures autochtones à travers le monde* -
- Collectif Georgette Sand : *Ni Vues Ni Connues*
- *dictionnaire des féministes* de Christine Bard
- Christine le Pizan : *la Cité des Dames*
- *Les Amazones* d'Anne-Marie du Boccage
- *Penthésilée* de Kleist
- May Bouhada *Les Amazones*

Peintures :

La vénus de Willendorf, la dame de Damaralang en Namibie...
Un exemple de malentendu la guerrière viking de Birka
Les Preuses
Delacroix : *la liberté guidant le peuple*
The dinner party de Judith Chicago

Articles et vidéos sur le net :

<https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lun-des-plus-grands-guerriers-vikings-etait-une-femme>

Haka néo zélandaises : <https://www.youtube.com/watch?v=o8l8MvPDrTI>

Films :

- *Kurdistan, la guerre des filles*, un documentaire de Mylène Sauloy
- *Filles du feu* Stéphane Breton

Musiques

Keny Arkana, princesse Aniès, Kate Tempest
Stomp
Les Amazones de Mehul, de Cécile Chaminade.

Annexes :

- Scène de confrontation entre la Cheffe de guerre des Amazones, Ménélippe et le Héros grec, Thésée (Anne-Marie du Boccage)

MÉNALIPPE

à Thésée

Dès notre enfance, on nous destine aux armes :

à Antiope

Nos yeux farouches, durs et stériles de larmes,

Ignorent l'art flatteur, inventé pour charmer

Nous inspirons l'effroi, non le désir d'aimer.

à Thésée

Nos mains, de nos attraits négligeant la parure,

S'occupent sur le fer à forger notre armure.

Loin de régler nos pas sur des sons cadencés,

À la course, à la lutte, on les trouve exercés.

Fermes dans le danger, sans ruse et sans faiblesse,

À rompre vos projets nous mettons notre adresse ;

Si nous nous soumettons aux lois de la nature,

Ce n'est que pour régner dans la race future,

Et repeupler ces champs de femmes dont le bras

Soit libre, généreux, et terrible aux combats.

Puissent-elles toujours, à nos vertus fidèles,

Voir nos tyrans détruits, et nos lois immortelles !

Antiope sort poussée par une Amazone.

THÉSÉE

J'admire, Ménélippe, et vos faits et vos lois :
Tout ce qu'en croit la terre est moins que je n'en vois ;
Mais le sang des captifs qu'épargnent les batailles,
Devrait-il arroser le sein de vos murailles ?
La cruauté ternit l'éclat de la valeur.

MÉNALIPPE

Il fallait à la force opposer la rigueur.
Contre un sexe orgueilleux d'une injuste puissance,
Notre effort unanime emporta la balance ;
Bientôt le désespoir, fils de l'adversité,
De la main tyrannique abat l'autorité.
Si chez vous la vertu se montrait plus parfaite,
Notre fierté vaincue avouerait sa défaite ;
Mais si vous l'emportez par plus d'exploits fameux,
Vos vices sont plus grands, vos crimes plus nombreux :
Vos droits nés de la force, et non des dons de l'âme,
Révoltent la raison, l'équité...

THÉSÉE

Mais, Madame,

La crainte d'obéir détruit votre bonheur.
Sans cesse à nous braver forçant votre valeur,
Au milieu des lauriers vous trouvez mille alarmes.
Dans les autres climats, vous réglez par vos charmes :
Cet empire plus doux, ici, n'est point connu ;
Contre notre pouvoir votre esprit prévenu,
À nous craindre, à nous fuir employant son adresse,
Bannit tous les plaisirs, ignore la tendresse,

De l'union des cœurs vous brisez le lien.

MÉNALIPPE

La liberté, Thésée, est le souverain bien.

La vaine soif de l'or, la discorde, et l'envie,

Dans le sein des plaisirs germent et prennent vie.

Parmi nous, les travaux et la frugalité

Maintiennent la vertu, la paix, la vérité.

Sur l'empire des rois le nôtre a l'avantage.

Souvent dans vos États le pouvoir se partage :

Mille jeunes beautés, soumettant leurs vainqueurs,

Au gré de leurs désirs dispensent vos faveurs.

Leur règne d'un instant dure assez pour vous nuire,

Pour usurper vos droits qu'elles voudraient détruire,

Et la vieillesse enfin les livre à vos mépris ;

Loin de la craindre ici, le temps nous donne un prix,

Les rides sur le front y marquent la puissance,

Nul intérêt secret n'y porte à la vengeance,

Et le seul bien public y réunit les voix.

Les siècles à venir, surpris de nos exploits,

Si nos États détruits revivent dans l'Histoire,

En admirant nos mœurs, auront peine à les croire.

Peut-être on doutera, que jamais l'univers

Ait vu régner nos lois jusqu'au-delà des mers ;

Mais, Seigneur, je m'oublie en vantant leur sagesse.

Mon cœur né sans pitié va presser la prêtresse

D'interroger le Ciel, et s'il entend ma voix,

La mort terminera vos jours et vos exploits.

Les Lois des Amazones (May Bouhada)

Les Amazones sont

Un peuple de femmes.

Toute Amazone voue

Son existence à son peuple, ainsi que sa mort.

L'Amazone est

Fille de la guerre,

Chaque jeune Amazone est

Fille de son peuple.

Chaque enfant né fille

Sera Amazone

Chaque enfant né mâle

Sera tué.

Nos reines Amazones n'enfanteront pas.

Nos reines Amazones resteront vierges du corps des hommes.

Le sacrifice des ennemis est

Chance et protection du peuple Amazone.

Toute bataille gagnée fera honneur aux vaincus.

Toute bataille gagnée se soldera par leur mort.

Les ennemis les plus vaillants seront donnés en repas

à la Nature, leurs entrailles brûlées en sacrifice aux Etoiles.

- Photos

Sakine Cansiz assassinée à Paris

