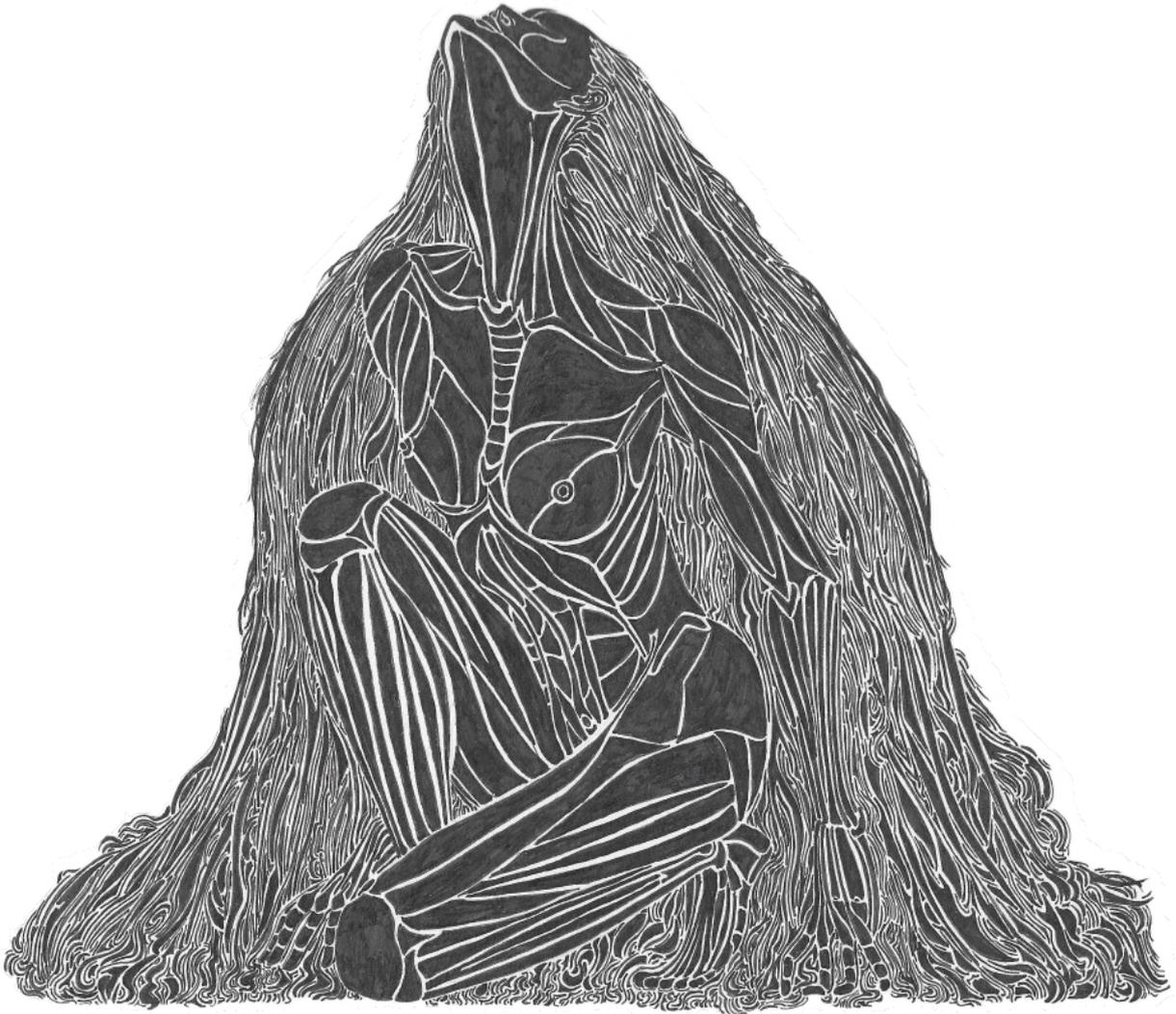

VALÉRIE PERNOSSI

ANTIGONE

L' APPARTEMENT – ÉPINAL

EXPO

FÉVRIER – MARS 2024

ANTIGONE D'HENRY BAUCHAU

Oedipe est mort. Après l'avoir accompagné dix ans sur la route de son exil, sa fille Antigone revient à Thèbes. Sa ville natale est désormais dirigée par son oncle Créon et par son frère Étéocle. Mais Polynice, le frère solaire, n'admet pas ce qu'il considère comme le vol de sa couronne. Antigone, aidée de sa soeur Ismène, va tenter d'empêcher ses deux frères jumeaux Polynice et Étéocle de s'entretuer pour le trône. Or le fratricide est inéluctable. Étéocle et Polynice meurent ensemble dans un dernier corps-à-corps lors du siège de Thèbes par Polynice. Les honneurs sont rendus lors d'un bûcher funéraire au corps d'Étéocle. Quant à celui de Polynice, considéré comme traître à la patrie, les lois de la Cité le condamnent à pourrir devant les murailles de Thèbes. Pour Antigone, cette sentence humaine est inacceptable. Elle brave l'interdit pour accomplir les derniers hommages et rites mortuaires à Polynice. Elle le paiera de sa propre vie. Hémon, fils de Créon, et fiancé d'Antigone, rentre trop tard de la guerre pour la sauver. Antigone meurt emmurée vivante.

Antigone de Bauchau est une réécriture poétique et exaltée du mythe, qui puise dans les ressorts de la psychologie humaine pour toucher à ce qui anime les personnages au plus profond de leur être. Les femmes y tiennent autant de place voire plus que les hommes. Elles cherchent désespérément à canaliser la folie guerrière masculine. Antigone est d'ailleurs à sa manière aussi folle que ses frères Polynice et Étéocle. Mais la folie d'Antigone, comme celle des Jumeaux, aspire aux nuées divines, bien au-dessus des lois humaines.

Cela fait vingt ans que je côtoie *Antigone* de Bauchau.

Deux fois la durée de l'exil d'Antigone avec Œdipe.

Cette oeuvre m'a soutenue sur ma propre route. Je m'y retrouve à chaque fois que je m'y perds.

Un jour, pendant mes études, alors que je relisais une énième fois ce roman, je me suis surprise à rêver que je l'illustrerais.

Ce rêve vient de prendre corps.

L'écriture de Henry Bauchau est pour moi une source profonde d'inspiration. Sa puissance évocatrice fait émerger une compréhension obscure et viscérale des êtres humains et de leurs rapports. La musique des mots de Bauchau confère aux personnages une dimension épique, sublime et atemporelle, qui porte au-delà de soi-même.

Antigone convoque l'infini de l'être, renvoie à la sublimation des épreuves et de la souffrance humaine, et intègre l'éternité qui infiltre chaque être humain, chaque élément du monde, chaque particule.

Chaque toile est assortie d'un extrait de l'oeuvre de Bauchau qui vient en écho.

Épinal, décembre 2023

19 DESSINS

Titres accompagnés d'extraits de *Antigone*, Henry Bauchau @ Actes Sud, 1997

1. *Étéocle / L'Homme Cosmique 1*

“Polynice n'avait pas d'énigme,
je lui en ai donné une à sa mesure
et cette énigme c'est moi.”

2. *Polynice / L'Homme Cosmique 2*

“Être admirable dans la victoire, c'est facile,
l'être comme Étéocle dans la défaite et la comparaison
perpétuelle
c'est ce que jamais je n'ai pu surpasser.”

3. *Les Mains de Lumière*

“Mes mains, mes pauvres grandes mains sont libres,
mes mains qui sont une Antigone plus forte
que celle qui régente mon esprit (...)”

4. *Hémon / l'Amour sacrifié*

“ Ma vie s'en va, cher Hémon,
il est heureux qu'elle s'en aille avant
que ne s'ouvre entre le père et le fils une guerre atroce
que tu ne pourrais plus éviter.”

5. *Paroxysme*

“Étéocle et Polynice se font face pour l'inégal et intolérable combat.”

6. *Jocaste / Destinée*

C'est la face solaire, lumineuse de notre mère
qui a longtemps voilé l'autre, la terrestre, la nocturne,
l'inlassable nourricière de mort et de vie.”

7. *Le Cri*

“(…) ce cri sorti de moi sans que je le sache,
qui en disant non, disait oui
à l'espoir, minime, inaltéré,
qui était, qui est, qui sera indéfiniment.”

8. *Le Bûcher d'Étéocle*

“Avec un fracas terrifiant, le feu grandit,
bientôt il atteindra le corps de Jour,
puis il réduira en cendre
ceux de Vasco et d'Étéocle.”

9. *Clios / L'Éveil du Monde*

“(…) le chant, le son du blanc ultime (…)
Il sort de sa caverne de dérélition,
hésite, devient immense.”

10. **Le Seigneur Blanc**

“ (...) cette terre si pauvre, si simple en apparence
qui, avec l'aide du soleil et des pluies, a produit pour
quelques journées rapides
cette créature divine qui en sait plus qu'aucun de nous
sur la beauté, ses cycles immenses et la brièveté de ses
floraisons.”

11. **Sur la Falaise**

“ (...) jadis j'ai sculpté dans la falaise l'immense figure
de l'Aveugle de la mer
et (...) pour le faire j'ai dû me donner toute entière
à l'invention de la matière.”

12. **L'Albatros**

“ À l'ombre d'un rocher, j'écoute (...)
dans le ciel un oiseau
qui a de grandes ailes (...)”

13. **Indissociables**

“ (...) la perfection des chevaux affrontés
et la beauté sauvage du combat.”

14. **Chevauchée chimérique**

“ (...) bientôt (...) la crainte
de voir ces deux merveilles terrestres,
que la passion rend presque surnaturelles,
se blesser gravement dans leur affrontement.”

15. **Timour / L'Homme Bleu**

“Les sons (...) me font pénétrer dans un univers plus rude et plus sauvage que le nôtre où tout est dominé par le vent, le froid et l'endurance des chevaux.”

16. **L'Avertissement**

“Le vautour de son lent mouvement va bientôt passer au-dessus de lui(...) L'arc frémit, se tend, je vois en moi le lieu où la flèche va donner à mon frère l'avertissement solennel qu'il ne comprendra pas.”

17. **L'Antigone de V**

“Le sourire de [celle] qui, sur la route obscure, est déjà dans l'unanime.”

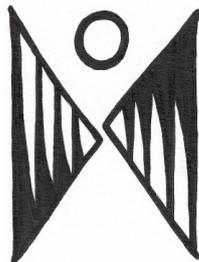
18. **La Mort de Polynice**

“Adieu cher frère, cher corps, pour qui je suis si peu. Adieu esprit solaire, cavalier dévorant de l'erreur et du meurtre. Adieu grande bête sauvage, va retrouver ton jumeau des ténèbres.”

19. **L'Antigone d'Io**

“ J'entends, comme une espérance de l'oreille, ma voix que je croyais perdue, elle chante dans une autre voix, qui n'est pas et qui est la mienne.”

VALÉRIE PERNOSSI

ANTIGONE

L' APPARTEMENT - ÉPINAL

EXPO

FÉVRIER - MARS 2024