

L'ÉPOUVANTABLE HISTOIRE DE ROMÉO ET JULIETTE

Dossier artistique

THÉÂTRE DE L'ESQUIF

Espace 3A

Place Chanzy

79000 NIORT

Téléphone : 05.49.35.73.94

E-mail : theatre.esquif@gmail.com

Site internet : <http://theatreesquif.wix.com/theatredelesquif>

Création 2013

THÉÂTRE DE L'ESQUIF

Le théâtre de l'Esquif est à la recherche d'un théâtre pluriel, qui inscrit en contrepoint d'un matériau textuel des lignes physiques et musicales fortes. La singularité est au coeur du projet artistique et se révèle tant sur le plan formel – multiplicités des langages scéniques ; transformation de l'espace et déconstruction du rapport frontal ; textes et musiques composés pour la troupe - que sur celui de la rencontre des publics – performances ; actions partagées acteurs/non-acteurs ; inclusion d'artistes porteurs de handicaps. Pour la directrice artistique, Hélène ARNAUD, « le théâtre, qui fait parfois notre divertissement, est surtout un catalyseur qui suscite ou accompagne notre recherche de compréhension du monde, qui ouvre des espaces à la conscience. Il doit s'emparer de nos réalités. Faire du théâtre est un dépassement de soi. Mais je parle plus volontiers d'un accès à ce que nous sommes. »

Deux adolescents que la vie devait toujours séparer sont ensorcelés par l'amour qui les réunit à jamais dans la mort. Les adultes prétendent que leur sacrifice n'est pas vain.

«Et l'on dit que l'amour donne des ailes
Roméo nous sommes des rapaces
Hauts, que nul ne nous atteigne
Rapides, que nul ne nous rattrape
Nos serres sont pour nous enserrer
Nos becs sont pour nous becqueter
A Mantoue, nous ferons notre nid
Non, plus loin, très loin
Nous passerons les montagnes
Nous traverserons les océans
Il y a une île quelque part, forcément
Et je le veux férocement
Ô Roméo»

l'Epouvantable Histoire de Roméo & Juliette

Aller vers Roméo et Juliette

C'est avec mon regard d'adulte que j'aborde le sombre mythe de Roméo et Juliette. J'y observe le silence de Dieu, le sacrifice faussement rédempteur, l'amour comme objet de la passion, les castes comme des machines à broyer. Mais je l'empoigne avec au coeur un émerveillement sorti droit de l'enfance. Il est ici question de magie, d'ensorcellement, de malédiction à rompre, de transgression, de coup de foudre, d'absolu, d'aventure. Il est question d'une première fois, d'une éclosion de l'être, d'une rébellion pleine d'espoir. Il s'agit de tendre un filin entre ces deux extrémités, de relier la spirale du pire et la possibilité de l'espoir. C'est assez vertigineux. Et ça finit mal, de toute façon.

Alors pour que le chemin soit moins ardu, que l'on puisse l'emprunter avec des camarades de tous âges, je déshabille le Diabolus Ex Machina, qui remporte comme on le sait la partie, ne nous y trompons pas. Je décortique l'action. Les acteurs incarnent, puis regardent leur dépouille. Ils sont très près puis à grande distance. Alors on rit aussi parfois, quand ils sont à distance, comme ça. Pas de l'action dramatique. Elle est bien trop triste. On pleure aussi. On est comme les acteurs, on va et vient, de l'intérieur vers l'extérieur. De Vérone à la salle de spectacle. Et dans la salle de spectacle, en face, derrière l'action, on voit des spectateurs qui sont au théâtre.

Hélène ARNAUD

S'emparer du mythe

L'Épouvantable Histoire de Roméo & Juliette, ni simplification, ni édulcoration, est un texte original qui sait ce qu'il a reçu en héritage de William Shakespeare, Arthur Brooke et Luigi da Porto, eux-mêmes redevables à Ovide, sans oublier le travail des traducteurs, adaptateurs et commentateurs. Pascal ARNAUD revisite aujourd'hui, avec la même liberté, l'histoire des amants de Vérone, et confirme, démonstration à l'appui, qu'elle est bien aussi épouvantable qu'éternelle.

Trois acteurs la racontent et l'incarnent tour à tour, alternant incarnation et distanciation, décodant la machination, mêlant à la tragédie des accents drôlatiques. Un soin particulier est apporté à baliser les itinéraires pouvant aller vers une issue heureuse mais systématiquement déviés, et marquer les bifurcations du sort qui s'acharne.

«Un garçon, Roméo, et une fille, Juliette
Dont le seul tort est d'être nés, l'un Montaigu et l'autre Capulet
Se rencontrent, par hasard, et s'enflamment soudain
Comme le phosphore d'une allumette au simple frottement
Ou comme un bois de pins à la lave du volcan
Cet embrasement s'appelle l'amour»

Spectacle pour tous, accessible dès l'enfance

L'histoire de Roméo et Juliette ouvre un univers de sentiments et d'actes très violents où l'amour et la mort se conjuguent tragiquement. C'est une histoire épouvantable. Et c'est précisément ce qui justifie notre travail d'écriture. Les thèmes de la guerre, du conflit de génération, de l'amour, de la raison politique, et bien entendu, de la mort, sont pleinement d'actualité et, qu'on le veuille ou non, par les médias multiples, ils baignent le quotidien des enfants.

Mais ici nous sommes dans la fable. Nous sommes entre l'éveil et l'émerveillement. Nous savons qu'il s'agit de jouer. Nous allons pouvoir être touchés sans qu'aucun danger ne nous guette. Et avoir conscience de cela nous fait rire.

Le spectacle commence bien avant que l'on s'installe sur le léger gradin de petits bancs. Nous entrons, nous sommes projetés hors du temps. Nous sommes accueillis par des artistes à l'allure étrange. Nous sommes invités à prendre place dans un espace scénique englobant. Nous sommes entre nous. Puis vient la musique. Qui initie, qui décale, qui interagit avec le grotesque, qui apaise, qui nourrit le tragique.

Afin d'ancrer la création dans une forme participative lors de la période de recherche, plusieurs classes de primaires et collèges ont été associées au trajet. Dès les premières phases d'écriture, puis plus tard, au plateau, des temps de travail ont été ouverts à plusieurs groupes d'enfants.

Repères Biographiques

Hélène Arnaud
Metteur en scène

Née en 1976, passionnée de musique (étude de piano), sa vocation pour le spectacle naît en découvrant le travail de Christian SCHIARETTI à la Comédie de Reims. Elle effectue ses premiers stages au Centre Dramatique National de Reims. Parallèlement à ses premières expériences de comédienne, elle mène des études de lettres modernes à l'Université de Reims auprès d'enseignants tels que Guy SCARPETTA, et y approfondit son goût pour toutes formes d'expression de la pensée à travers une esthétique littéraire. En 1995, elle est marquée par la rencontre d'Eloi RECOING au Centre Dramatique Régional du Poitou-Charentes ; Elle y nourrit son approche du plateau et de la puissance du verbe en explorant Kleist et Hugo. Elle se forme également auprès de Claire LASNE, et joue Synge et Ibsen avec Jean-Pierre BERTHOMIER aux AJT.

Elle fonde en Région Poitou-Charentes en 2001, le Théâtre de l'Esquif, dans laquelle elle dirige une troupe d'une dizaine d'interprètes. Sa première mise en scène, Noces de Graphite, naît de la rencontre avec le texte La Supplication de Svétlana ALEXIEVITCH, et sera joué pour la première fois en 2002. Ce premier spectacle est accueilli par les lieux labellisés de la région (Théâtre de la Coupe d'Or, scène conventionnée de Rochefort, Gallia Théâtre à Saintes, Moulin du Roc, scène nationale de Niort, Théâtre de Thouars, scène conventionnée, l'Avant-Scène, scène conventionnée de Cognac...).

Un grave accident de voiture, et notamment le réapprentissage progressif de la marche, après un diagnostic réservé, par une patiente décomposition du mouvement, compte assurément dans la suite de son parcours artistique et fonde pour ses prochaines mises en scène, l'importance accordée à la place du corps et à la physicalité de l'interprétation.

Artiste associée à la Coupe d'Or, scène conventionnée de Rochefort, de 2005 à 2008, elle y crée Carmen ou la Barlachi, "opéra transposé" qui reprend le livret de Meilhac et Halévy, dans le théâtre à l'italienne. La partition musicale, entièrement réécrite à partir de l'oeuvre de Bizet et constamment nourrie de musiques issues de la boucle tzigane, est signée par Stéphane LEACH, rencontré en 2003. Le spectacle, nourri d'une période de voyages, regroupe dix-neuf artistes sur scène (acteurs, chanteurs, acrobates, danseurs, musiciens, avec Rona HARTNER dans le rôle éponyme) et est créé à Rochefort en février 2006. La dernière représentation sera jouée à l'Opéra National de Bucarest en 2007.

Dans le diptyque qu'elle consacre à Daniel DANIS, elle interroge cette fois le microcosme familial et le pouvoir créateur du langage et de l'imaginaire : En 2008, le spectacle Bled, fable théâtrale revisitée du Petit Poucet, et objet d'une commande à l'auteur est créé. C'est l'occasion pour la metteur en scène de se plonger pleinement dans l'univers des marionnettes qui la fascine depuis son enfance passée à Charleville. Le Chant du Dire Dire, deuxième volet, est monté en 2009. Ces deux créations la confortent dans la volonté de continuer à travailler en lien étroit avec des auteurs d'aujourd'hui.

De 2010 à 2012, elle construit en Région Poitou-Charentes le projet Singulier(s), nourri par la création de Stronk, comédie cruelle issue d'une commande à Pascal Arnaud. Le spectacle prend place dans une scénographie circulaire vouée à s'extirper des lieux de diffusion théâtraux traditionnels. Stronk et Singulier(s) marquent l'investissement de la metteur en scène auprès des publics handicapés. Un chœur d'une vingtaine d'artistes issus de foyers de vie se joignent à la distribution. Cette diversité au sein de l'équipe lui permet de nourrir son interrogation sur la normalité à la scène et la représentation des parcours singuliers.

Céline Girardeau
Actrice

En 1999, elle intègre pour deux ans une classe de formation à l'art dramatique ouverte. Parallèlement à sa formation initiale, elle suit les cours de la faculté de Poitiers en Arts du Spectacle et obtient sa licence en 2002. Elle participe à de nombreux stages qui ouvrent le champ de ses pratiques et de ses aspirations (avec Thierry BAE, le Ballet Atlantique Régine CHOPINOT, Nadine ABAD...).

Elle participe également à des stages au Centre Dramatique Régional du Poitou-Charentes, où elle rencontre Charlène Martin (chants contemporains). En 2007, sa rencontre avec Anna RODRIGUEZ orientera profondément son engagement pour un travail physique du comédien. Depuis 2001, elle nourrit fidèlement le projet artistique du Théâtre de l'Esquif et joue dans la plupart de ses créations (l'Enfant d'Eléphant, Noces de Graphite, Carmen ou la Barlachi, Le Chant du Dire Dire, Stronk). Dès 2003, elle participe également à la création de la compagnie Autour de Peter à La Rochelle. Elle y met en place un partenariat avec un groupe d'artistes serbes et slovènes. En 2005, elle codirige un stage de danse et de théâtre à Capilla del Monte en Argentine ; elle participe à la mise en place d'un projet de création francoserbe Mirage, dans lequel elle joue ; elle accompagne Julien PERIGNON et Hélène ARNAUD au Kérala en Inde lors de la création de « Carmen ou la Barlachi ». En 2006, elle part à Calcutta suivre un stage sur le théâtre de l'opprimé avec la troupe indienne Jana SANSKRITI et mettra en place au Togo (Kpalimé) un atelier théâtre basé sur cet apprentissage. Elle joue régulièrement avec quelques compagnies de Poitou-Charentes : Le Beau Monde, Cie Yannick JAULIN (Visite Taupe Secret), ALINE et cie (C'est quand qu'on va où ?), Caboch'art (Les Passeurs de Poésie), Cie Alea Citta (Natsiq).

David Grimault
Acteur

Il commence la pratique du théâtre dès l'enfance en amateur. En 2003, il est admis au Conservatoire National de Région de Poitiers. Il y suit pendant trois ans les cours de Jean-Pierre BERTHOMIER et d'Agnès DELHUMES. Dans le même temps, il développe son apprentissage de la musique par la pratique des percussions, du tuba, de la basse. En 2007, il intègre la classe de formation professionnelle de l'acteur à Anglars-Juillac, dirigée par Anne SICCO (L'Oeil du Silence). Il y mène pendant deux saisons un travail qui enrichit son apprentissage initial et l'amène notamment à reconsidérer l'importance de la place du corps au théâtre. Durant la même période, il rencontre Jean-Louis HOURDIN lors d'un stage et sera amené à travailler avec lui. A vingt-cinq ans, il interprète le rôle de Fred-Gilles dans le Chant du Dire-Dire mis en scène par Hélène ARNAUD et incarne le personnage de Blute dans STRONK.

D'abord acrobate et jongleur dans une troupe de cirque, il se forme au jeu d'acteur de manière autodidacte dans un premier temps. Il présente des spectacles de rue en région Poitou-Charentes puis en Amérique Centrale où il part une année en tournée, avec la Cie Carnaboul System dont il est le cofondateur. De retour en France, il commence à pratiquer la danse contemporaine avec Sophie LENFANT de la Cie Aléa Citta.

De 2003 à 2005, il est intégré au sein de la classe de formation professionnelle de l'acteur à Anglars-Juillac (46) dirigée par Anne SICCO qui le fait jouer dans les spectacles de sa compagnie, L'oeil du Silence : Le souffleur d'Hamlet de Michel Deutsch, La Chambre Secrète de Blanche-Neige de Robert WALSER et La Raison des Muses de La Fontaine.

En 2006, il interprète le lieutenant Zuniga dans Carmen ou la Barlachi, avec le Théâtre de l'Esquif. La même année, il joue un clandestin dans Strike de la Cie Fiat Lux, dans une mise en scène de Didier GUYON. Depuis 2009 il consacre beaucoup d'énergie à la création et à l'interprétation dans des spectacles portés par la cie Carnaboul System mêlant danse, musique, théâtre et cirque : Cloac, (2009) Les brûleurs de route, (2010) et ogres (2011). Il interprète le personnage de Rock dans le Chant du Dire-Dire (2009) et de R dans STRONK (2012) au sein du Théâtre de l'Esquif.

Fabien Casseau
Acteur

Equipe Artistique

Auteur :

Pascal ARNAUD

Mise en scène :

Hélène ARNAUD

Acteurs :

Céline GIRARDEAU

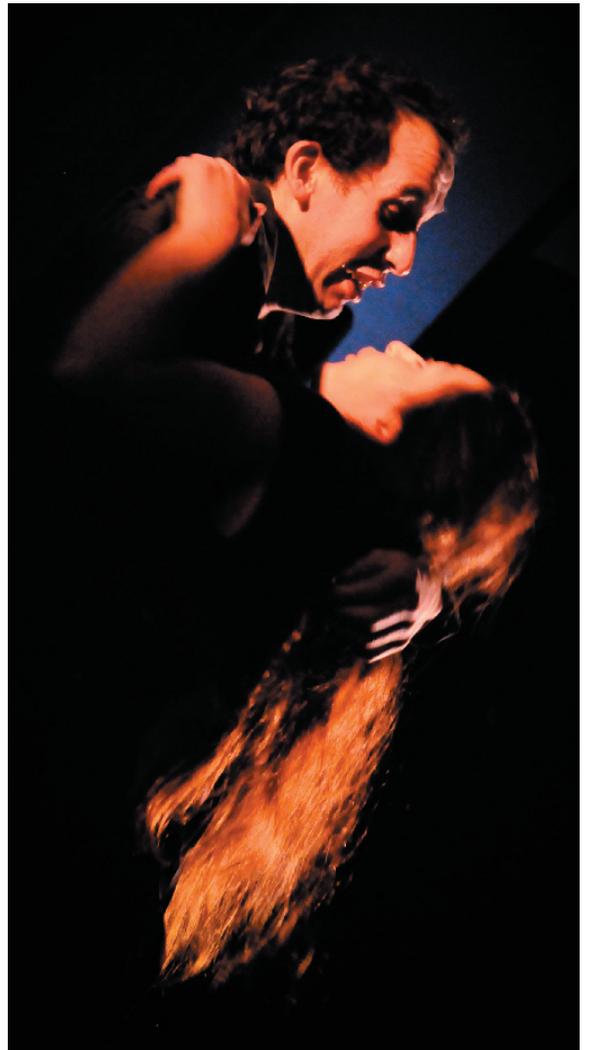
(jeu et chant)

David GRIMAUULT

(jeu et guitare électrique)

Fabien CASSEAU

(jeu et contrebasse)

Partenaires/Co-productions

Association Ah ? Parthenay

Association S'il vous Plaît - Théâtre de
Thouars, scène conventionnée

Le Pôle culturel des Genêts Mélioris

Commune d'Argenton l'Eglise et
l'école Guy Bernardeau

Le collège Mendès France à Parthenay

L'école primaire de Châtillon s/Thouet

La compagnie est conventionnée par :

La Région Poitou-Charentes

Le Département des Deux-Sèvres

La DDCSPP des Deux-Sèvres

Et est accueillie depuis février 2013 par
la Ville de Niort

www.vivre-a-niort.com

Trajet

>>> 2002. Noces de Graphite

(ALEXIEVITCH, musique co-écrite H.ARNAUD et Julien PERIGNON) production Théâtre de l'Esquif
70 représentations

>>> 2004. Carmen ou la Barlachi

(transposition de l'opéra de Bizet- Meilhac et Halévy ; musique co-écrite H.ARNAUD et Stéphane LEACH – prix des musiques de scène pour l'Orestie d'O. PY/), coproductions : La Coupe d'Or Scène Conventi-
tionnée de Rochefort , Scène Nationale de Niort, Théâtre De Thouars, Le Gallia Théâtre de Saintes, Ah ?, Opéra National de Bucarest, Ville de Chinon, DRAC, Région Poitou-Charentes, Département des Deux-Sèvres, SPEDIDAM, ADAMI, Ville de Parthenay , Ville de Cerizay
10 représentations en France et 1 représentation à l'Opéra National de Bucarest

>>> Diptyque Daniel DANIS,

coproductions et soutiens : La Coupe d'Or, Théâtre De Thouars, Gallia Théâtre Saintes, Ah ?, Ville de Chinon, DRAC, Région Poitou-Charentes, Département des Deux-Sèvres, SPEDIDAM, ADAMI, Ville de Parthenay .

>>> 2006. Bled

Commande à l'auteur. Musique B. SUBERT
30 représentations

>>> 2008. Le Chant du Dire Dire

Musique S. LEACH
40 représentations

>>> 2010/2012. Projet Singulier(s)

>>> Stronk

(commande à Pascal ARNAUD, musique LEACH) coproductions et soutiens : Théâtre de Thouars, Ah ?, La Canopée à Ruffec, SPEDIDAM, Région Poitou-Charentes, Département des Deux-Sèvres, le Pays-Thouarsais
10 représentations

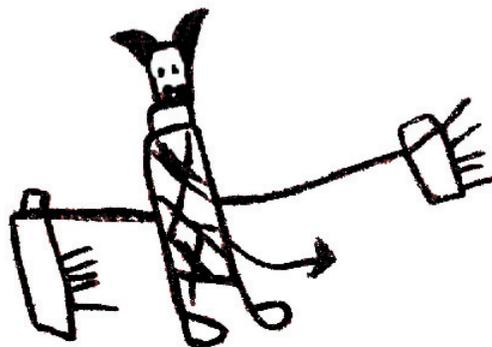
>>> 2013. L'Epouvantable Histoire de Roméo et Juliette

Création en février 2013

Partenaires et soutiens : Association Ah ? Parthenay, Association S'il vous Plaît - Théâtre de Thouars, scène conventionnée, Le Pôle culturel des Genêts Mélioris, Commune d'Argenton l'Eglise et l'école Guy Bernardeau, Le collège Mendès France à Parthenay, L'école primaire de Châtillon s/Thouet, Le Département des Deux-Sèvres, la Région Poitou-Charentes, la DDCSPP des Deux-Sèvres et la ville de Niort

Conditions techniques

Salle avec le noir
Jauge à géométrie variable selon
l'espace proposé au sol
(jauge maximum de 120 personnes)
Prises adaptées au 220Volt/16A
Espace idéal : 12X10m
Espace minimum : 10X8m

La compagnie est autonome en technique son et lumière

Deux à trois services d'implantation selon les lieux
Un service de démontage
Possibilité de jouer deux fois par jour
5 personnes en tournée

Tarif sur simple demande

Tout public à partir de 7ans
Durée du spectacle : 55 minutes

