

L'ÉPOUVANTABLE HISTOIRE DE ROMÉO ET JULIETTE

Dossier pédagogique

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

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

Avant-propos de l'auteur

« L'épouvantable histoire de Roméo et Juliette est une pièce de commande pour une compagnie deux-sévrienne, le Théâtre de l'Esquif, qui fonde sa conduite dramatique sur l'écriture contemporaine et avec laquelle j'entretiens une collaboration régulière.

Sur le plan artistique, le parti était de traiter d'un grand mythe, et le choix s'est porté sur Roméo et Juliette assez naturellement.

En premier lieu, le baroque shakespearien est une référence de fond du Théâtre de l'Esquif, qui pratique le mélange des genres et cherche à renouveler les conventions scéniques.

Ensuite, les thèmes de Roméo et Juliette – la guerre, le conflit des générations, l'amour, la raison politique, le sacrifice, la mort – sont d'une actualité brûlante qui, par les médias multiples d'aujourd'hui, baigne le quotidien des enfants, et leur mise en évidence dramatique était intéressante.

Enfin, Roméo et Juliette permettait d'inscrire le travail d'écriture dans un continuum dramaturgique faisant résonance et participant à la démarche d'initiation du jeune public au théâtre.

L'objectif est que les enfants vivent une véritable expérience de la dimension dramatique. Que le spectacle soit pour eux un moment d'éveil et d'émerveillement, telle est l'ambition, dans l'espoir que de leur plaisir naisse l'envie de retourner au théâtre, et qu'ils abordent plus tard, avec plus de désir personnel et moins de réticence scolaire, Shakespeare et les grands auteurs.

L'épouvantable histoire de Roméo et Juliette n'est donc pas une pièce pour enfants au sens restrictif, mais une pièce pour tout public dont les enfants.

La pièce, 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. Elle affirme en même temps une expression et un point de vue personnels.

L'épouvantable histoire de Roméo et Juliette est bâtie sur le principe d'empirement, l'enchaînement de malheurs perçu très tôt par Roméo. Le traitement dramatique fait apparaître de façon ostensible, et comme une sorte de jeu cruel, la succession de sacs de nœuds, chacun se résolvant dans l'apparition d'un nouveau sac de nœuds plus serré, qui fait avancer l'action. Il s'agit de donner une représentation de la fatalité, cette nécessité, par opposition aux notions de coïncidence et de malchance, ce hasard, et de décoder une machination.

Le parti pris démonstratif dramatise et met en lumière le diabolus ex machina qui traverse toute l'histoire de Roméo et Juliette. Un soin particulier est donc apporté à baliser les itinéraires pouvant aller vers une issue heureuse mais systématiquement déviés, et marquer les bifurcations du sort qui s'acharne. »

Pascal Arnaud, auteur de
L'Épouvantable Histoire de Roméo & Juliette

Pour la création de « *L'Épouvantable histoire de Roméo et Juliette* », le théâtre de l'Esquif a été accueilli en résidence de novembre 2012 à janvier 2013 par l'école Guy Bernardeau d'Argenton l'Eglise(79), le Théâtre de Thouars (79) et le pôle culturel des Genêts à Châtillon sur Thouet(79).

Merci à ces structures pour leur accueil.

Merci également, aux classes de l'école Guy Bernardeau d'Argenton l'Eglise, de l'école Saint Exupéry de Châtillon sur Thouet et du collège Pierre Mendès France de Parthenay d'avoir bien voulu servir de public test en assistant aux premières répétitions et en communiquant leurs impressions, leurs réflexions et parfois même leurs suggestions.

L'élaboration, la rédaction et la mise en forme du document pédagogique résulte du travail conjoint de Muriel Manceau, Françoise Waldeck, Dominique Girard et Arnaud Darville. Il s'adresse à tous les niveaux de secondaire et à partir du cycle 3 de l'école primaire.

Pistes pédagogiques

Selon leurs natures, elles pourront être exploitées avant ou après avoir vu le spectacle. Les enseignants sélectionneront les suggestions en fonction de l'âge de leurs élèves et du travail qu'ils souhaitent mener dans leurs classes.

- Se documenter sur le mythe de Roméo et Juliette, sur William Shakespeare, sur le théâtre élisabéthain (à ce sujet, on trouvera des informations sur un autre dossier pédagogique à consulter à partir de ce lien : <http://www.jeuxdevilains.com/sites/default/files/jeuxdevilains/dossier%20p%C3%A9dagogique%20R&J.pdf>)
- Lister les personnages de la pièce et définir le rôle de chacun.
- Faire une recherche de vocabulaire lié au théâtre
les mots du théâtre : *comédie, tragédie, tirade, monologue, scène, acte, réplique, mise en scène, gestuelle, mimique, didascalie, aparté, coup de théâtre...*
les métiers du théâtre: *comédien, auteur, dramaturge, metteur en scène, scénographe, décorateur, éclairagiste, costumier, régisseur, ingénieur du son...*
les lieux du théâtre: *salle de spectacle, scène, loges, coulisses, gradins, régie, billetterie, théâtre, balcon...*
- Par groupes, rechercher la définition de ces mots, proposer une présentation sous forme de mots croisés, quiz, jeu d'association du mot à sa définition,...
- Après la représentation, proposer aux élèves une liste d'adjectifs et leur demander de sélectionner ceux qui, selon eux, qualifient le mieux le spectacle qu'ils ont vu.
Exemple : amusant, ennuyeux, trop court, trop long, bruyant, drôle, étonnant, endormant, calme, instructif, superbe, triste, énervant, agréable, émouvant, réussi, raté, inoubliable, original, génial
- Proposer aux élèves de rédiger en quelques mots ce qu'ils ont pensé du spectacle, ce qu'ils ont ressenti.
- Construire un résumé de la pièce et le rédiger individuellement ou collectivement.

- Comparer des photos du spectacle « L'Épouvantable Histoire de Roméo et Juliette » à d'autres photos trouvées sur internet, dans des livres, revues ou manuels scolaires montrant des instants de « Roméo et Juliette » de Shakespeare. On pourra alors amener les élèves à s'interroger sur l'effet produit par la mise en scène, les costumes, la scénographie.

Différentes mises en scène :

Olivier Py

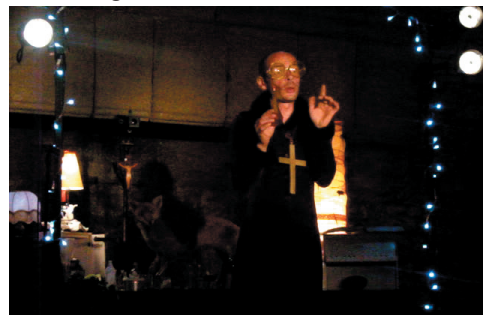
Irina Brook

Stuart Seide

Magali Lérís

L'Épouvantable Histoire de Roméo & Juliette, Hélène Arnaud

- Choisir un extrait de la pièce, proposer un travail par petits groupes : les élèves lisent ou apprennent le texte, choisissent le ton (impatience, effrayé, chuchotant, en colère...) ménagent des pauses, adoptent des mimiques, une gestuelle.

Exemple d'extrait, la présentation de la maison Capulet:

Vous pénétrez ici dans la maison des Capulet
 Essayez-vous les pieds et mettez les patins
 La maison Capulet fondée par Capulet
 Transmise au fil des siècles de Capulet en Capulet
 Pour être franc, c'est du solide
 Elle ne manque pas non plus de liquide
 On sait faire la bombe et faire couler le raisinet
 Et par le jeu des rires et des éclats de voix
 Montrer son unité, sa fortune et sa foi
 La maison a deux tours et cent autres atours
 Facile à reconnaître, c'est la plus belle, avec un parc autour
 Par ici, et par là
 Comptez bien quatre étages du haut jusques en bas
 C'est la demeure où vit Juliette
 Ne la dérangeons pas, elle dort peut-être

- Comparer des extraits du drame de Shakespeare et du texte de Pascal Arnaud.

ROMEO

Un dernier regard, mes yeux !
bras, une dernière étreinte !
et vous, lèvres, vous, portes de l'haleine,
scellez par un baiser légitime un pacte indéfini avec le
sépulcre accapareur !
(Saisissant la fiole.)
Viens, amer conducteur, viens, âcre guide.
Pilote désespéré, vite !
lance sur les brisants ma barque épuisée par la tourmente !
À ma bien-aimée ! (Il boit le poison.)

JULIETTE

Qu'est ceci ?
Une coupe qu'étreint la main de mon bien-aimé ?
C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée.
Légoïste ! il a tout bu !
il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre !
Je veux baiser tes lèvres : peut-être y trouverai-je un reste
de poison dont le baume me fera mourir... (Elle l'embrasse.)
Tes lèvres sont chaudes !
[...] ô heureux poignard ! Voici ton fourreau... (Elle se
happe.) Rouille-toi là et laisse-moi mourir !
(Elle tombe sur le corps de Roméo et expire.)

Roméo et Juliette,
W.Shakespeare

ROMEO

Poison libérateur
Âcre auxiliaire de ma délivrance
A l'œuvre !
Abrège l'existence
D'un homme né pour le malheur
Et qui en Juliette a trouvé le bonheur
(Il avale le poison)

JULIETTE

Dès notre premier baiser
La main de la fatalité, d'une pincée maligne
A lâché sa semence indigne
Contaminés !
Cette fiole dont tu as bu n'en est qu'une autre
forme
Je ne peux ni ne veux me soustraire à mon sort
Adieu
Ce qu'un baiser a commencé, qu'un baiser le
finisse
Le poison qui nous tue
Je le prends à ta bouche
Qui m'a donné la vie
A qui je rends mon souffle
(Juliette embrasse Roméo et meurt)

l'Épouvantable Histoire de Roméo & Juliette,
P.Arnaud

- Ecrire la déclaration d'amour de Roméo à Juliette et de Juliette à Roméo

exemple de production d'un élève de cycle 3 :

O Roméo,
 T'es trop beau !
 T'es rigolo !
 T'es pas trop gros !
 Tu dances bien la techno,
 T'as des gros biscoteaux,
 Je t'aime trop !
 T'es doux comme un agneau !
 Tu es mon héros !
 T'es bien mieux que Mario !

- Ecrire la recette de la potion contenue dans la fiole du moine (liste des ingrédients, déroulement de la recette)

- Proposer des ateliers d'écriture à contraintes visant, à la production de calligrammes (en forme de coeur ou de fiole remplie de poison par exemple), d'haïkus, de tautogrammes (*ex. Ayant Avalé l'Amer Arsenic, l'Amoureuse Agonit.*), de cadavres exquis, d'acrostiches
- exemple proposé par un élève de cycle 3 :*

Romantique
 Original
 Meurtrier
 Enervé
 Optimiste

- Définir une situation actuelle qui rend 2 familles rivales et écrire une adaptation moderne de Roméo et Juliette.

Remarque

Le mythe de Roméo et Juliette a fasciné de nombreux artistes et inspiré de nombreuses créations artistiques au nombre desquelles on peut citer des opéras (celui de Charles Gounod par exemple), le ballet de Serge Prokofiev, la comédie musicale « West Side Story », le spectacle musical de Gérard Presgurvic : « Roméo et Juliette, de la haine à l'amour », le film « Roméo et Juliette » de Baz Luhrmann, la bande dessinée « Julia et Roem » d'Enki Bilal, plusieurs tableaux au nombre desquels on peut citer ceux d'Eugène Delacroix, Frederic Leighton ou Ford Madox Brown.

A partir de ces considérations il sera possible de bâtir un projet transdisciplinaire en histoire des Arts.

Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, n'hésitez pas à nous contacter :

Théâtre de l'Esquif
Espace 3A
Place Chanzy
79000 NIORT
Téléphone : 05.49.35.73.94
E-mail : theatre.esquif@gmail.com