

3 > 30 JANVIER 2011

Roméo et Juliette

WILLIAM SHAKESPEARE – MAGALI LÉRIS

mise en scène
Magali Lérís
nouvelle traduction
Blandine Péliissier
scénographie
Yves Collet
costumes
Cidalia Da Costa
perruques et maquillage
Sophie Niesseron
lumière
Bruno Rudtmann
son
Jacques Cassard
assistants
à la mise en scène
Isabelle Cagnat
et Arnaud Mougnot
avec
Grégoire Baujat
Eddie Chignara
Stéphane Comby
Christophe d'Esposti
Benjamin Egner
Clovis Fouin
Marc Lamigeon
Fanny Paliard
Christophe Reymond
Aude Thirion
Cassandra Vittu de Kerraoul

**FENÊTRE,
LAISSE ENTRER
LE JOUR,
LAISSE SORTIR
LA VIE!**

relations avec les publics

Marie Chailloux - Amandine Leroux - Anaïs Riquelme

01 43 90 49 45

r.p@theatre-quartiers-ivry.com

THÉÂTRE D'IVRY ANTOINE VITEZ M° Mairie d'Ivry

Centre Dramatique National du Val-de-Marne en préfiguration
Théâtre
des
Quartiers
d'Ivry

01 43 90 11 11

www.theatre-quartiers-ivry.com

**JULIETTE – Ô Roméo, Roméo,
pourquoi es-tu Roméo ?
Renie ton père et refuse ton nom,
Ou si tu ne veux pas, fais serment de m’aimer
Et je cesserai, moi, d’être une Capulet.**

**ROMÉO – Nomme-moi “amour”
et je serai rebaptisé.
Dorénavant, je ne serai plus Roméo.**

William Shakespeare écrit *Roméo et Juliette* en 1595 : l’histoire d’un couple de très jeunes amants dont la passion est contrariée par les luttes de leurs familles ennemies et que le destin va précipiter vers la mort. La pièce est une des plus connues de son auteur, une des plus romanesques, une des plus poétiques, une des plus simples aussi, on y trouve également des scènes de comédies très enlevées, qui apportent un contrepoint parfait à la tragédie.

En compagnie de Roméo et Juliette depuis 2007

Cela fait un moment que je tourne autour de *Roméo et Juliette*. En 2007, j’ai assuré la dramaturgie et la direction d’acteurs pour les danseurs de Sébastien Lefrançois, chorégraphe hip-hop de *Roméo(s) et Juliette(s)*. A cette occasion, j’ai travaillé avec des danseurs très jeunes. J’ai aussi travaillé la pièce avec des jeunes comédiens au Conservatoire de Clermont-Ferrand, dans la classe libre de l’Ecole Florent et également dans des lycées.

Roméo et Juliette ont quatorze et quinze ans, ce sont des adolescents, je me suis aperçu que dans leur bouche, la langue de Shakespeare racontait plein de choses actuelles.

Tout naturellement, mon désir est de monter cette pièce immense maintenant. j’ai fait un bout de chemin avec elle, j’ai la certitude d’avoir encore des découvertes à faire.

Roméo et Juliette est l’histoire d’une jeunesse d’une intelligence vive, niée par un monde adulte égoïste qui croit savoir ce qui est bien pour elle et qui décide à sa place.

© Fabienne Rappeneau (Wiki spectacle)

© Fabienne Rappeneau (Wiki spectacle)

Roméo, Juliette, Benvolio, Pâris, Mercutio, Tybalt, sont passionnés, fougueux, ardents, rebelles, impatientes, pleins d’humour et de vie. Aux côtés des personnages jeunes, Shakespeare a écrit des rôles hauts en couleurs, tels la nourrice, les parents Capulet et Montaigu, le frère Laurent ou encore Pierre, le valet de la nourrice, qui était joué dans la troupe de Shakespeare par Kemp (auquel je fais un clin d’œil), acteur comique très célèbre à l’époque, cabot à souhait, qui sortait de son personnage pour aller au contact direct avec le public, ce qui déclenchait le rire de celui-ci et les foudres de l’auteur.

Le rythme de la pièce naît dans la légèreté, pousse graduellement avec des accidents, puis grandit brutalement dans la tragédie. Haut et bas, accalmies et tempêtes. Rythme cardiaque des adolescents imprévisibles. Adolescents qui meurent tous.

La mise en scène vit avec un pouls rapide mais sans agitation vaine, sans ignorer les temps suspendus, aériens, du poème, avec des corps impatientes, qui ont le goût des abîmes, des corps d’adolescents fiévreux.

© Bellamy (1d-photo.org)

**ROMÉO – Voilà bien les errements de l’amour.
Mon chagrin pèse déjà lourdement
sur mon cœur.**

**L’amour est une fumée qu’exhalent nos soupirs,
Dissipé, c’est un feu brûlant
dans les yeux des amants.**

Qu’est-ce encore ?

Une folie très avisée,

Un poison amer et une dragée sucrée.

Roméo est la fine fleur de l’éducation et de la culture de son époque, mais traîne avec lui une langueur toute dépressive et porte en lui une difficulté à vivre et à vivre le réel. Il se complait dans la projection de l’amour, en aimant d’abord une Rosaline inaccessible, puis dès l’apparition de Juliette, il projette sur elle un amour plus vaste encore...

Mais, dans ce nouvel amour, n’y a-t-il pas, à nouveau, une projection inconsciente du personnage d’aller vers sa mélancolie profonde? Si Roméo est capable de se marier en cachette, de rejoindre sa femme pour une nuit d’amour interdite, pourquoi se suicide-t-il? Pourquoi n’a-t-il pas la force de vivre? Après seulement trois jours d’un nouvel amour qui, lui, est vécu?

Une grand histoire d’amour en seulement quatre jours

Le génie de Shakespeare est de raconter cette histoire dans un temps très court. Ces quatre jours de l’histoire m’amènent à me poser toujours les mêmes questions :

Le temps de l’histoire est-il le lieu de la tragédie?

La mise en scène doit-elle s’appuyer sur l’accélération du destin tragique?

Pourquoi Shakespeare est-il si impitoyable avec nos deux jeunes gens?

Pourquoi leur fournir des stratagèmes si périlleux pour sauver leur amour et les faire mourir? Si vite!

Pourquoi ces deux enfants sont-ils vaincus par la guerre de leurs pères?

Est-ce qu’ils ne sont pas assez forts pour lutter contre eux?

Sont-ils trop jeunes? Manquent-ils seulement de temps?

Où se trouve dans la pièce la question du mal?

L’amour n’est pas l’arme qui plie la guerre?

L’axe du bien contre l’axe du mal?

Et si, cette fois-ci, les deux jeunes amants pouvaient changer le cours de leur destin fatal et vivre?

Seraient-ils différents?

© Fabienne Rappeneau (Wiki spectacle)

**JULIETTE - Viens nuit, viens Roméo,
viens mon jour dans la nuit Viens douce nuit,
nuit aimante au noir sourcil, viens.**

Donne-moi mon Roméo....

**Oh, j’ai acheté la maison d’un amour,
Mais n’en ai pas encore la jouissance.**

**Je suis moi-même acquise
sans être encore possédée.**

Et Juliette? Qui n’a que 14 ans... Sans nul doute la Juliette du début de la pièce est une enfant obéissante qui n’a aucune imagination de l’amour. Elle va cependant apprendre tout en même temps: à connaître son amant comme son ennemi et perdre en cet instant la félicité de la découverte de l’amour et son innocence. Shakespeare met dans la bouche de Juliette les mots les plus incroyables qui viennent à une très jeune fille en un temps record: elle sait tout de l’amour tout de suite, son immensité, ses ruses, ses mensonges nécessaires, le jeu amoureux, la perte, le désir... Juliette est un personnage actif, puissamment ancré dans le réel, qui lutte avec des armes féminines contre son destin, que l’amour rend brillante, intelligente, engagée, et qui prouve par son geste définitif qu’elle ne transige ni avec ses sentiments ni avec ses choix et qu’elle n’a pas d’espoir dans l’avenir adulte qu’on lui propose.

Magali Lérés

Pièce (dé)montée

La pièce *Roméo et Juliette* s’inscrit dans la collection “Pièce (dé)montée”, outil pédagogique conçu par le CRDP de Paris avec le soutien de l’Inspection Générale Lettres-Théâtre et du SCÉRÉN-CNDP. Son objectif est de faciliter la compréhension des enjeux spécifiques du théâtre en confrontant les textes à leur mise en espace, mise en voix, et de faire travailler le texte théâtral dans ses rapports à la représentation. “Pièce (dé)montée” s’articule en deux volets, autour de la représentation: “avant de voir le spectacle” et “après avoir vu le spectacle”.

Le dossier de *Roméo et Juliette* a été réalisé par Marielle Vannier, professeur Lettres-Théâtre, il peut être consulté sur le site du CRDP de Paris: <http://crdp.ac-paris.fr/pièce-demontée>

La jeunesse de Shakespeare

“ Cette pièce a le rythme cardiaque d'un adolescent ”

Est-ce la raison de ce choix d'une nouvelle traduction ?

M. L. : Les jeunes gens inventent un langage, inventent des gestes, inventent le monde en faisant l'amour. La nouvelle traduction de Blandine Pelissier fait à la fois entendre l'humour paillard de Shakespeare, ses vanes triviales et son langage raffiné. C'est une pièce à la fois sublime et très drôle, une pièce joyeuse où on retrouve cette joie fondamentale du théâtre, cette joie à jouer. Shakespeare y est fiévreux, incandescent: il faut le prendre à bras-le-corps. Cette pièce a le rythme cardiaque d'un adolescent et Shakespeare l'a sans doute écrite dans cet état-là !

Quelle scénographie avez-vous choisie ?

M. L. : J'avais envie de travailler sur la verticalité. Dans une rue de Vérone, des maisons se font face. Leurs façades sont recouvertes par des échafaudages. Le décor disparaît dans les cintres: il est à la fois imposant et très léger. La verticalité ouvre sur des toits comme des échappatoires et marque l'avidité d'une jeunesse prête à tout pour monter jusqu'à sa belle. Les acteurs circuleront sur les échafaudages avec l'agilité d'un âge qui peut tout et ne craint rien.

Comment travaillez-vous avec les comédiens ?

M. L. : Même s'il y a des signes de modernité, même si les costumes et les décors se rapprochent de notre temps, ma façon de diriger les acteurs est très classique et très physique. Il n'y a pas de volonté d'actualisation dans la direction d'acteurs: l'actualisation vient toute seule, simplement parce que le propos est actuel. Tous les comédiens qui jouent les adultes sont des comédiens avec lesquels j'ai déjà travaillé. C'est un peu ma bande: des gens que j'aime et avec qui j'aime travailler. Pour les jeunes, j'ai fait des auditions: je voulais qu'ils aient l'air jeune et en même temps, c'est des rôles qui nécessitent des comédiens expérimentés. Je les voulais aussi en grande forme physique, parce que la jeunesse, c'est des corps. Et ceux qui vont jouer ces jeunes gens sont de jeunes acteurs absolument formidables.

Entretien / Magali Lérés - Catherine Robert - La Terrasse

Shakespeare hissé haut, très haut !

La traduction de “Roméo et Juliette” de Blandine Pelissier est jeune et impertinente. Le ton est donné: moderne et incisif, où fougue et intempérance sont de mise. La mise en scène de Magali Lérés est ardente et audacieuse. Yves Collet, à la scénographie, voit grand, imagine haut et vise juste. C'est donc le nez en l'air et les yeux dans les étoiles que l'on admire la souplesse et la dextérité des comédiens. Au milieu de ces barres de fer, ils deviennent des créateurs d'espace. La distribution est remarquable. Le tout est superbe. Du grand Shakespeare !

Les Trois Coups

Revisité avec fraîcheur

Magali Lérés a choisi ici de nous présenter un “Roméo et Juliette” extrêmement stylisé. C'est une réussite puisque la précision dans la direction d'acteur et l'utilisation de l'espace font de la pièce un bloc d'émotions. Les comédiens sont tous excellents, une Juliette qui fait vibrer d'émotion et un Roméo dévastateur. La traduction est sur mesure, le langage de la jeunesse est réinventé.

Théâtrorama

3 > 30 JANVIER 2011

à 20h sauf le jeudi à 19h
relâches les 5, 10, 17 et 24 Janvier

RENCONTRE

avec Magali Lérés et l'équipe artistique
vendredi 14 janvier à l'issue de la représentation

lieu des représentations

Théâtre d'Ivry Antoine Vitez

1 rue Simon Dereure 94200 Ivry
Métro ligne 7 - Mairie d'Ivry / RER C Ivry

Prix des places 19 € tarif plein

13 € tarif Ivryens et Valdemarnais, retraités, personnes à mobilité réduite, groupe à partir de 10 personnes, collectivités, abonnés des théâtres partenaires

10 € tarif carte blanche, scolaires, étudiants de moins de 30 ans, élèves des écoles de théâtre, intermittents du spectacle, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA

5 € tarif élèves de l'Atelier théâtral et des écoles de théâtre d'Ivry, scolaires ivryens, Université Paris Diderot - Paris 7

ROMÉO ET JULIETTE EN TOURNÉE SAISON 2010/2011

9 > 20 NOVEMBRE Théâtre Jean Arp de Clamart - 26 > 28 NOVEMBRE Théâtre Jean Vilar de Suresnes - LES 3 ET 4 DÉCEMBRE Théâtre Paul Eluard de Choisy Le Roi - 11 DÉCEMBRE La Ferme de Bel Ebat de Guyancourt - 5 MARS Pôle culturel d'Alfortville - 8 MARS Théâtre de Cachan

SAMEDI 15 JANVIER - 17h - STUDIO CASANOVA

Moi et Shakespeare

Petite fantaisie historique
création et interprétation Nigel Hollidge

À l'occasion des représentations de *Roméo et Juliette*, le Théâtre des Quartiers d'Ivry présente cette petite fantaisie historique créée par Nigel Hollidge.

Pourquoi William Kemp, le plus célèbre clown de l'époque élisabéthaine, au sommet de sa gloire, décide-t-il de quitter la troupe de Shakespeare et de danser en solitaire sur les routes? A son tour, Nigel Hollidge, tel un Kemp contemporain, fera son show, fait d'apostrophes au public - pensez à réviser votre français -, d'anecdotes et de chansons. Il esquissera même à sa façon quelques pas des giges conclusives de Kemp. Mais c'est bien certains des authentiques monologues que Shakespeare écrivit pour Kemp qu'il interprétera (enfin presque).

