

**Rois et Reines
travail de création autour de
William Shakespeare**

**Théâtre du Corbeau Blanc
42 rue du Port
63000 Clermont-ferrand**

Rois et Reines
Avant-propos

Le projet de création *Gertrude-Le Cri* s'inscrit dans un cycle de recherche entrepris par le Théâtre du Corbeau Blanc sur plusieurs années.
Le thème général de ce cycle est « Les Rois et Reines de Shakespeare » et nous amènera à la production de trois créations distinctes.

Gertrude-Le cri de Howard Barker
Viol de Botho Strauss
Rois et reines Création collective

La création collective sera alimentée par des textes contemporains , des textes de William Shakespeare et par un travail d'écriture de plateau lors de chantiers avec les comédiens.

Un 1er chantier de recherche a été réalisé du 30 Juillet au 14 Août 2006 au Festin, CDN de Montluçon (03).

Dans ce cadre de recherche, la première production du Théâtre du Corbeau Blanc sera *Gertrude -Le Cri* de Howard Barker.
Cette pièce sera créée pour la première fois en France.

Le cycle rois et reines

Éléments sur la création collective

Le pouvoir d'aimer et de haïr, la destruction, la peur et la mort: Shakespeare a érigé ses oeuvres dans les méandres de l'enfer humain. Peu de dramaturges ont su passer à la postérité et rares sont ceux comme Shakespeare à nous donner encore aujourd'hui le frisson en voyant le Roi Lear dans son délire, Macbeth dans sa folie meurtrière, le règne du fourbe infirme, cruel Richard III, avec sa série de meurtres des Gloucester, Richard, qui a fait la cour à celle qu'il a rendue veuve, et gagne sa main, sinon son coeur. Lear, Othello, Hamlet, Ophélie suicidaire et même le royaume de féerie du Songe ne sont pas épargnés par la jalousie, la haine et la folie.

Jeux de pouvoir, jeux d'amour, jeux de folie.

"...La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur
Qui s'agite et parade une heure, sur la scène,
Puis on ne l'entend plus. C'est un récit
Plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte
Et qui n'a pas de sens"

Éléments dramaturgiques pour la création collective

A la porte de l'enfer, une étrange table se dresse. Tout autour, il y a les rois et les reines qui peuplent l'univers hanté de W. Shakespeare. Tous se retrouvent pour un dernier combat. De trahison en trahison, de haine en haine, avec folie furieuse et meurtrière, leur affront est sanglant, terrifiant, pathétique. Macbeth hanté par le spectre de Banco; Richard III par tous ses fantômes; Lear le fou, Lear le sage tente d'imposer sa loi; Oberon et Titania refont le monde des humains au gré de leur envie jalouse; le père d'Hamlet, l'oreille brûlée par le poison cherche vengeance; et tous ces César, Brutus, sorcières et fous, tous sont invités au festin.

Tels les anciens dieux germaniques, leur crépuscule sera long, leur chute profonde. Mais tous ces êtres vils et haineux font partie d'un grand destin, celui de notre humanité profonde. Derrière les portes de l'enfer se cache peut-être le paradis, et aussi détestables que soient les convives, ils ont leur place sur l'échiquier de l'humanité.

Il reste un contre pouvoir, celui de la lucidité des bouffons et des fous, du rêve de Cordélia, de Roméo et Juliette, la magie de Prospéro, celle du Songe.

La force et l'actualité de Shakespeare résistent là où violence, haine et destruction rencontrent un songe, une vision, pour s'effacer finalement derrière ce que l'on appelle le mystère de la vie. L'incroyable masse d'images d'accidents, de guerres et de catastrophes que nous avons tous engrangée nous déforme chaque jours un peu plus. A partir de Shakespeare, nous nous interrogeons sur notre propre aptitude à nous émouvoir encore

Nous sommes tous de l'étoffe des songes ...

***Gertrude-le cri* de Howard Barker**

Gertrude- Le Cri est une réécriture du *Hamlet* de Shakespeare.

Le personnage central de la pièce est la Reine Gertrude, la mère de Hamlet, dont le pouvoir absolu est dû à sa féminité et sa sexualité.

Gertrude et son amant Claudius ont une relation passionnée. Ils tuent ensemble le Roi, mari de Gertrude. Puis, la recherche obsessionnelle du cri de jouissance de Gertrude provoquera de nombreuses autres morts, succombant à la femme en tant qu'être-tragique.

Cette histoire entièrement nouvelle expose la nature sexuelle du crime qui est au cœur du *Hamlet* de Shakespeare. Howard Barker défend la mère injuriée de Hamlet et sa relation adultère avec son beau-frère Claudius, les dépeignant comme des amants poussés au-delà de la raison.

"La tragédie est une forme d'art pour ceux qui aiment la vie. Peut-être n'y en a-t-il que peu qui aiment la vie ? Il ne faut pas taire cette possibilité. La tragédie nous oblige à contempler l'abîme de notre solitude. Beaucoup d'entre nous ne le supportent pas. Selon eux, le plaisir est un refuge. La tragédie ne connaît aucun plaisir mais connaît beaucoup d'extase. Que cette extase provient de la douleur, la tragédie seule le sait. (...) Le secret est que la vie ne suffit pas. Nous ne pouvons tolérer longtemps ce secret. C'est un secret que l'on découvre seulement dans un endroit dont le but existentiel est le secret, qui est l'apothéose du secret, où tous ceux qui bougent et qui jouent sont consumés par le secret. Cet endroit, c'est LE THÉÂTRE."

Tragédie contemporaine animée par un langage transgressif, violent, poétique et provocant, empreint d'humour noir, *Gertrude -Le Cri* donne à voir et à entendre une femme amoureuse et libre, amoral et innocente, que la passion emporte au-delà de toutes limites dans une quête éperdue du Cri.

Auteur provocateur né en Angleterre en 1946, Howard Barker est l'auteur d'une cinquantaine de pièces qui ont toutes donné lieu à des débats animés. Il est considéré comme « l'enfant terrible du théâtre contemporain anglais ». Revisitant ici *Hamlet*, de Shakespeare, Barker adapte la tragédie à notre époque, en lui épargnant cependant le triomphe des valeurs morales.

Note du metteur en scène

« Soyez ma mort, Gertrude »

La reine Gertrude, mère d'Hamlet, fait danser les hommes sur les cadavres, attirés tous autant qu'ils sont par « le cri » de la magnifique. Ce cri, né de la jouissance et de la souffrance, ne peut advenir que dans la trahison. Engagés dans un non-sens selon notre logique bien-pensante, transformant le sordide en fatalité, ils n'ont qu'un but: aller au bout de cette logique meurtrière.

Le sens moral de Shakespeare et son rôle au sein d'une société chrétienne en pleine Réforme l'ont logiquement amené à frapper de culpabilité toute tentative de transgression. Ainsi, son personnage de Gertrude, très peu défini, est plein de honte et de regret. La proposition faite dans le texte de Barker, détaché de la morale religieuse, est de présenter une nouvelle Gertrude. Celle-ci sera passionnée, audacieuse et plus profondément tragique que Hamlet lui-même. Le présupposé est que Gertrude et Claudius sont liés intimement par le crime de départ. Une sorte d'innocence vient de leur malheur, dans leur immoralité.

Le cri est une tentative de repasser par le corps, de retrouver une humanité grâce au corps, après l'échec ayant conclu au 20^è siècle la culture de la rationalité et le développement du « logos » et du langage.

L'univers du métal m'est venu tout de suite à l'esprit. Des couronnes en métal, trop lourdes à porter, symboles du pouvoir. Des masques de fer pour cacher les vrais visages, les vraies émotions.

Son, lumière, décor froids, faits d'eau et de métal.

Comme seules chaleurs dans cet univers, les braises de la haine et le cri d'extase de Gertrude.

7 Personnages

Gertrude, reine - Claudius, prince - Cascan, serviteur de Gertrude - Isola, mère de Claudius - Ragusa, jeune femme - Hamlet, héritier - Albert, duc de Mecklenburg

+ 2 musiciens rock

Extraits de texte
Gertrude-le cri

(scène 1)

Le verger à Elseneur. Un roi endormi sur le sol.

GERTRUDE. - (*entrant*) Je devrais

Assurément

Je devrais

Moi

CLAUDIUS. - (*entrant*) Non

GERTRUDE. - Moi

Laisse-moi

CLAUDIUS. - C'est moi qui dois

GERTRUDE. - Pourquoi pas moi

CLAUDIUS. - Moi qui

GERTRUDE. - C'EST MON MARI POURQUOI PAS MOI

Un temps

CLAUDIUS. - C'est moi qui tue

Moi

Un temps

GERTRUDE. - TUE MON MARI ALORS TUE-LE POUR MOI

Un temps très bref

CLAUDIUS. - Ote tes vêtements

GERTRUDE. - Mes vêtements ?

CLAUDIUS. - Que je voie la raison de mon meurtre

GERTRUDE. - (*déchirant ses vêtements*) Oui

Oui

CLAUDIUS. - Et s'il bouge

Si ses yeux s'ouvrent dans sa souffrance

Montre lui la raison de sa mort

Qu'il voie ce que je lui ai volé

Ce qui était à lui

Et qui maintenant m'appartient

LA CHOSE

LA CHOSE

QUE LE REGARD DE CE CHIEN AGONISANT SE NOIE DANS TON

(un temps)

ce n'est pas un chien

(il hausse les épaules)

je l'ai traité de chien

GERTRUDE.- FAIS-LE MAINTENANT

(.....)

CLAUDIUS.-

Les hommes veulent des royaumes

Des royaumes

Des pays

Des forêts

Des domaines enclos avec des daims tachetés, des parcs des fontaines des lacs
pleins de truites VOUS POUVEZ PARTIR MAINTENANT des lacs pleins de
truits et des étangs pleins de carpes PARTEZ je n'ai pas besoin de ces preuves
mélancoliques de virilité VITE CASCAN si je possède le cri n'est-ce pas....

...

Le cri est plus que la femme (*Cascan s'arrête*)

La femme est l'instrument

Mais c'est de la femme que sort le cri...

...

JE VEUX LE VRAI CRI CASCAN TOUTE MA VIE JE L'AI CHERCHÉ DEPUIS
MON ENFANCE ET MÊME AVANT OUI AVANT L'ENFANCE C'EST LE CRI DE
TOUT CE QUI BOUGE SANS EXCEPTION ET DE TOUT CE QUI NE BOUGE
PAS LES OS LE SANG LES SENS MINÉRAUX

GERTRUDE.-

Le cri

Le cri

CLAUDIUS.- Plus puissant

GERTRUDE.- Plus puissant

Oui

PLUS PUISSANT QUE MON CORPS

L'EQUIPE DU THÉÂTRE DU CORBEAU BLANC

Directeur Artistique
Günther LESCHNIK

Masques et Costumes
Martine BÉCHIR

Décors et Régie Général
Roland DUCROUX

Création Lumière
Christoph SCHAEFFER

Comédiens

Emmanuelle RIMBERT, Veronika FAURES, Phillipe GEORGE, Thierry ROBERT, Sébastien SAINT-MARTIN, Sophie MILLON

Günther LESCHNIK
Directeur Artistique

Metteur en Scène et Drama-thérapeute d'origine allemande, il a été formé à l'Université de Munich avec comme spécialité la danse-thérapie et le psychodrame. Très tôt il a suivi la voie du théâtre « expérimental » avec le Théâtre de Grotowski, la danse butô avec Masaki Iwana, Yoshi Oida, Hakutoboh, le Kabuki/Fœu-danse avec Shiro Daimon, et le Travail sur le Clown existentiel. Cofondateur de l'École de Théâtre Corporel en 1985, il a fondé en 1990 le Théâtre du Corbeau Blanc. En 1996/97 il a suivi une Formation de Dramathérapeute avec l'Inecat/Paris.

Dans son parcours artistique, la rencontre avec Shiro Daïmon a été marquante. Avec lui, il a participé à deux créations comme comédien-danseur: *Symptôme*, duo avec Shiro Daïmon , tournée en France et en Norvège, et *Here, There, Air*, avec Shiro Daïmon et Steve Lacy, création au Théâtre des Amandiers à Paris.

Günther Leschnik signe la majorité des mises en scène du Théâtre du Corbeau Blanc et travaille également pour d'autres compagnies telles que Compagnie Appel d'Air (danse), Théâtre de l'Epiderme (Genève), Compagnie Bilboquet (Jeune Public/Hérault), le Zèbre-Théâtre (Allier), Compagnie du Gué (Clown/Essonne). Son parcours de drama-thérapeute l'amène également à travailler avec des artistes et des jeunes en Institut Médico Educatif.

SOPHIE MILLON

Comédienne

Comédienne depuis 15 ans, elle a d'abord suivi la formation de l'Ecole d'Architecture de Clermont Ferrand pendant 5 ans. C'est à Clermont qu'elle commence le théâtre, au Conservatoire avec Daniel Vigne, et avec l'Ecole de Théâtre Corporel de Günther Leschnik.

En parallèle, elle suit une formation de chant lyrique, au Conservatoire de Clermont Ferrand avec Bernard Plantey, et de danse , principalement danse butô et danse africaine.

Elle suit ensuite les cours de l'Ecole de Philippe Gaulier, à Paris.

Elle poursuit sa formation avec la Comédie Musicale au Théâtre National de Chaillot encadrée par: Christiane Legrand (chant), Martine Harmel (danse), Isabelle Gomez (théâtre) et la Tragédie avec Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil.

Elle développe aussi une activité d'actrice en Grande Bretagne avec le Théâtre sans Frontière de Newcastle.

Elle fait partie du comité de lecture des textes contemporains du Théâtre de La Tempête (Cartoucherie de Vincennes).

Elle a joué , entre autres, dans

MAMAE de Nadège Prugnard, mise en scène de Marido Fréval

L'Enfant Rêve, de Hanoch Levin, mise en scène de Philippe Adrien

Le Songe d'Une Nuit d'Eté, rôle de Titania, mise en scène Günther Leschnik

A tale Of two cities, de Dickens, rôles Mme Defarge et Mister Stryver, mise en scène John Cobb - tournée en Angleterre, Irlande, Ecosse

Peer Gynt (Ibsen) Rôles : Ase, La Fille en Vert, Le Fondateur de Boutons. Mise en scène Markus Kupferblum. Paris, Théâtre du Berry. Tournée : Festival d'Avignon, Vienne (Autriche), Cagliari (Sardaigne)...

L'ironie du Ciel, de M.Kacimi, mise en scène Michel Cochet

CHRISTOPHE SCHAEFFER

Parcours d'éclairagiste et de philosophe

Après une formation de musicien et d'arrangeur au **CIM** (Centre d'Informations Musicales, Paris, de 1987 à 1990, élève du guitariste Louis Winsberg), Christophe Schaeffer exerce l'activité d'artiste plasticien de 1990 à 1994. Il appartient notamment au collectif A-XXI (œuvres côtées et vendues à l'Hôtel Drouot, Paris).

À partir de 1995, il se dirige vers la « conception lumière » pour des spectacles de théâtre et de danse. Il est actuellement et depuis 1996 l'éclairagiste de la compagnie franco-chilienne *Teatro del silencio* dirigée par Mauricio Celedon.

Il réalise des projets de créations théâtrales dans le cadre de Festivals internationaux - Avignon, Aurillac, Chalons, Montpellier (Printemps des comédiens), Polverigi (Italie), Anvers (Belgique), Poznan (Pologne), Galway (Irlande), Düsseldorf (Allemagne), Tercheling (Pays-Bas), Villadecans (Espagne), etc.- également pour des structures institutionnelles (**CNAC** -Centre National des Arts du Cirque- ; La Villette ; **CCN** -Centres Chorégraphiques Nationaux-)...

Il a travaillé notamment auprès des scénographes François Delarozière (*cie Royal Deluxe*), Montserrat Casanova (*Wim Wenders, Cie Maguy Marin*), Denis Charett-Dykes (*cie Foot Barns*)... Des compagnies de théâtres : *Les Acrostiches, Athra, Le Nadir, Les Lunatics, Teatro Tamaska* (Tenerife)... Des metteurs en scène : Thomas le Douarec, Henri Lazarini, Christophe Lidon, Gabor Rassov...

Proche également du théâtre et « nouveau cirque », il fut le collaborateur de Madonna Bouglione, Théâtre du Ranelagh de 1996 à 1999 et de différentes compagnies et personnalités de l'univers clownesque (*BP Zoom, Howard Buten, Vincent Rouche*...)

Proche du milieu de la danse, il réalise les lumières des créations du chorégraphe Francis Plisson depuis 2001 (Tours).

LES CRÉATIONS DU THEATRE DU CORBEAU BLANC

- 2006 : « **LE PACTE DES ANCETRES** »
spectacle événementiel par et pour les habitants de Cébazat
- 2005 : " **LES VOYAGES DE GULLIVER** ", Spectacle Jeune Public.
Création / Festival d'Avignon Off
- 2004 : " **LONG HIVER** " d'après Edward Bond (version intérieure) a l'Agora, Scène National d'Evry, Le Sémaphore, Scène Conventioneer d'Auvergne, Parc de la Mothe - Yzeurre
- 2002: " **LONG HIVER** " d'après Edward Bond (version extérieure) le 13 Août au festival de La Luzège/Corrèze
- 2001: " **TEQUILA PAF** ", création Théâtre Forum/ Clermont- Fd
" **LE MAITRE DU TEMPS** ", création en extérieur / Champcueil (91)
" **PETITES COMEDIES RURALES** ", de Roland Fichet. Spectacle en partenariat avec Acte 91
" **LA FLUTE ENCHANTEE** ", d'après Mozart. Spectacle jeune public
" **JEUX INTERDITS** ", Spectacle de Danse-Théâtre
- 2000: " **L'HERITAGE D'ITTAE** ", Création pour la célébration de l'an 2000/Itteville
" **LE CHANT DES POSSIBLES** ", Création à Dakar/Sénégal
- 1999: " **I HAD A DREAM** ", création pour la Fondation Abbé-Pierre
" **LA FOLLE LÉGENDE** ", Spectacle en extérieur /La Ferté-Alais (91)
" **VOICI L'HEURE** ", Théâtre d'intervention / Cournon d' Auvergne
" **QUESTION D'ODEUR** " de R. Fichet , création pour la Caravane des Auteurs / Nada-Théâtre/Les Ulis (91)
- 1998: " **LE HORLA** ", créé à Clermont- Fd. Commande pour le FRAC Auvergne
" **VICES ET TURPITUDES** ", Spectacle d'ouverture / Etampes (91)
- 1997: " **LE PETIT CHAPERON ROUGE** ", Jeune Public soutenu par Acte 91
" **SALLE D'ATTENTE** ", de Vernon Slover, Vidéo - Documentation, Paris/Evry (91)
" **DAME ADELAÏDE** " , Son et Lumières Théâtral la Ferté-Alais (1997 et 1998)
- 1997/96: " **LE GRAND VOYAGE** " Création pour la Cie. Bilboquet
Théâtre Albarède/Ganges et Théâtre Plume/Montpellier
- 1995/96: " **LA CONSULTATION** de Vernon Slover commandé par la Mairie du 20e Paris
Tournée en France (Clermont-Fd., Charleville-Mézières, Evry, Paris...)
- 1994/95: " **LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ** ", de W. Shakespeare,
Festival des Soirées du Château de Chazeron (63) et Château de Meung sur Loire
" **FEMMES PARALLÈLES** " de F. Billetdoux /le Théâtre de l'Epiderme/Genève.
- 1993/94: " **FEYDEAU-FOLIE** ", Théâtre de Ménilmontant et Espace Jemmapes/Paris,
Prison de la Santé ,Théâtre de Vanves ,Tournée en Auvergne été 94 , Théâtre Marcel Pagnol à Neuilly s/Marne , Lardy et Etréchy (91)...
- 1993: " **HIMMEL** ", Spectacle de Danse-Théâtre , mis en scène pour la Cie. Appel d' Air, présenté à la M.C.L. Gauchy (02) ,tournée Mars, Avril 94.
- 1992: " **QUELQUE PART DANS UN BEAU JARDIN** ", Création au Centre de Théâtre pour la Création Expérimentale / Vézézoux (43).
- 1991/92: " **LA DAME DU LAC** " , mise en scène pour la Cie. APPEL D' AIR , au Théâtre de la Ville de St. Quentin, Roubaix (Ballet du Nord), Lille ...

NOS COORDONNÉES

Théâtre du Corbeau Blanc
42 rue du port
63000 Clermont-Ferrand
Tel 06 16 16 83 39
tcorbeau@tiscali.fr

<u>N° de SIRET:</u>	40280675600027
<u>Code APE:</u>	923A
<u>Ursaff:</u>	910470060690 001 011
<u>Congés Spectacle:</u>	85760001 S
<u>Griss:</u>	732690-01
<u>CR (Assedic):</u>	8060460123
<u>Licence d'entrepreneur du spectacle:</u>	910399
<u>Organisme de Formation:</u>	11910400991