

SHAKESPEARE OR NOT SHAKESPEARE

PIÈCE INÉDITE IMPROVISÉE

Création 2021

*Pièce improvisée pour 4 comédiens
et un public complice*

Deuxième volet des Faussaires de la Lily

Pièce éphémère en trois actes, inédite et jamais écrite par William Shakespeare !

Shakespeare or not Shakespeare invite les spectateurs à la création d'une comédie inédite de William Shakespeare. Le public, complice de la création, choisit les principaux personnages et le lieu où commencera l'intrigue de cette pièce. Comédiens et metteur en scène s'emparent alors de ces figures, légères ou dramatiques, et nous proposent une intrigue improvisée en trois actes.

Menaces et voyous sont potentiellement à tous les étages de la société... Entre palais et bas-fonds de la ville, fraises espagnoles et vestes en cuir destroy, musique baroque et pop des années 70, redécouvrez l'esprit irrévérencieux et contestataire du "Barbe d'Avon", qui n'est pas toujours contre une fin heureuse !

Un spectacle d'équilibriste, pimenté par les accidents et les rebondissements favorisés par l'écriture de plateau, doublés d'une scénographie brute, adaptable à toutes les situations.

Création menée par l'équipe des Faussaires de la Lily,
sous la direction de Julien RENAULT & Justine HOSTEKINT

Scénographie : Aude VANHOUTTE
Création Lumière : Quentin VERNE
Costumes : Anne DUMONT

Distribution, en alternance
Tibo ASTRY / Gilles BARTHÉLÉMY / Edeline BLANGERO / Sophie DURAND / Justine HOSTEKINT / Julien RENAULT / Laetitia VILLEMAUX

Coproduction Communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne
Avec le soutien de l'ADAMI, du Théâtre Cour des Bénédictins de Saint-Pourçain- sur-Sioule et de l' Aqueduc de Dardilly

Shakespeare ?? Un défi. Une dimension universelle et contemporaine évidente.

« Shakespeare touche à toutes les facettes de l'existence humaine. Dans chacune de ses pièces la grossièreté, le répugnant, le puant, la misère de la vie ordinaire s'entrelacent avec le beau, le pur, le sublime », écrit Peter Brook.

Notre choix s'est porté sur les comédies de Shakespeare, où les intrigues permettent d'aborder tous les thèmes shakespeariens (sentiments amoureux, enjeux de pouvoir, usurpations, exils, calomnies,...) de façon plus légère. Personne ne meurt dans les comédies de Shakespeare !

Elles permettent de jouer sur les contrastes opposant personnages dramatiques et personnages légers, tels que les fées et autres bouffons. Leur densité, la force des situations proposées par Shakespeare sont autant de possibilités de dépassement pour le comédien. Ce dernier doit proposer d'une part un langage soutenu, et d'autre part explorer des états émotionnels forts.

Ce qui est drôle dans ces comédies, ce sont les quiproquos -que l'on retrouve souvent en improvisation, les personnages hauts en couleurs, fantasques et truculents. Derrière le vernis des conventions, ceux-ci sont tous potentiellement hors cadre, habités par des desseins ou sentiments démesurés. Le procédé du théâtre spontané va permettre d'en accentuer tous les ressorts comiques.

Il est aussi essentiel de trouver un équilibre entre comédie et drame. Si la comédie est trop légère, on perd les enjeux du personnage ; si elle est trop statique et sombre, on perd le rythme et la fantaisie !

Improviser Shakespeare demande un investissement physique important. Mais cela permet aussi l'accident, le petit décalage, la mise en abîme où l'on voit durant quelques secondes le comédien s'amuser de cette mise en danger. Car forcément, il y aura des petits accidents de langage. Ces derniers deviennent magiques lorsqu'après quelques secondes, le personnage reprend le dessus, et nous transporte de plus belle dans l'univers de Shakespeare.

Julien RENEAUT

Shakespeare est sans conteste un incontournable des auteurs de théâtre. Prolige, il a écrit une quarantaine de pièces et tout le monde est capable de citer au moins l'un d'elle : « Roméo et Juliette », « Hamlet », ... Il était donc très tentant de nous attaquer à un monument maintes fois mis en scène.

Le défi est grand. Et ce sont les comédies que nous avons voulu décortiquer. Beaucoup connaissent les tragédies, les drames historiques, un peu moins les comédies. Elles mettent en valeur la bêtise humaine, les travers des hommes, et la dérision qu'elles apportent sur l'humain est tellement vraie et actuelle que nous avons envie d'y mettre notre vision contemporaine.

La langue de Shakespeare est évidemment un bijou à écouter, un plaisir délicat à imiter. Les tournures de phrases, la mécanique d'écriture et toutes les figures de style employées sont d'une telle richesse qu'il était, certes audacieux, mais délicieux de s'y plonger.

C'est ce travail langagier, autant que l'écriture ou les personnages qui créent la virtuosité. Comment, en direct, retrouver les éléments spécifiques aux pièces de Shakespeare ?

Justine HOSTEKINT

En préambule, informer le public et le rendre complice

Accueillis par le metteur en scène James Shakespeare (5ème du nom !) à leur entrée dans le théâtre, les spectateurs se voient remettre une invitation portant le nom d'un personnage de l'oeuvre de William Shakespeare. Au dos de celle-ci, ils découvrent des noms de personnages, des lieux, des objets ou encore des phrases interrogatives tirées des pièces de l'auteur, et sont invités à y choisir les éléments qu'ils souhaitent voir apparaître dans la pièce de ce soir,

Le metteur en scène distribue les rôles, le décor est mis en place.

L'objet choisi sera au coeur de l'intrigue... et la question sera la première réplique du spectacle.

Un faux en 3 actes

C'est alors aux comédiens d'entrer en scène !

Naviguant entre les couloirs des palais et les forêts enchantées de Grande-Bretagne, les bas-fonds de Londres et les rues bariolées d'Italie, ils écrivent, interprètent, rebondissent et créent en direct une oeuvre éphémère, reprenant tous les procédés de l'auteur. Ils pourront incarner autant de personnages que nécessaire, la virtuosité consistant également à jongler entre les entrées et sorties de chacun.

Seul à ne jouer aucun personnage de l'histoire, le metteur en scène, à la manière d'un chef d'orchestre, guide l'écriture au plateau pour mener la pièce à bon port. Il est le garant du temps et de l'évolution de la dramaturgie, annonce les changements d'actes et de lieux, peut intervenir directement auprès des comédiens en cours de représentation ou ajouter des éléments dramaturgiques.

Le premier acte installe les enjeux de la pièce, le second développe les différentes intrigues et péripéties, finalement résolues dans le troisième. Entre les actes, dans la pénombre, les spectateurs assistent à une courte concertation entre le metteur en scène et les comédiens, pendant laquelle ils échangent sur des pistes d'écritures à compléter ou resserrer, des pièges à tendre, des intrigues à démêler.

UNE MISE EN SCÈNE CONTEMPORAINE

Nous avons décidé de nous inspirer des comédies de l'auteur -car elles mélangent des personnages avec des enjeux dramatiques forts et des personnages excentriques, et d'en faire une mise en scène contemporaine, pop-rock, comme peut l'être l'écriture de Shakespeare.

Shakespeare ne s'encomrait pas de décors, la scénographie naissant dans l'abstraction, dans la souplesse et la variété d'utilisations des espaces construits, avec l'intégration de quelques accessoires. Il y a très peu d'éléments formels au plateau. Les comédiens eux-mêmes peuvent mettre en place la spatialité nécessaire à leur jeu, notamment par leur discours (ainsi Hamlet utilise-t-il le plafond de la scène pour décrire métaphoriquement le ciel).

Dans *Shakespeare or not Shakespeare*, le jeu s'invente en continu, alors l'espace suit le même mouvement. Pour cela, le dispositif scénique est donc simple et pluriel -en attente d'une parole et d'une présence qui vont venir l'habiter ; léger, manipulable facilement -ce qui permet une fluidité et une sorte de mouvement perpétuel qui dessinent le jeu, appellent l'écoute et permettent l'intelligibilité immédiate des rapports et des situations. Enrichi par une création lumière puissante et sensible, il imprime cependant une identité visuelle forte aux différents lieux (Forêt, Salle du trône la nuit, Taverne, Cimetière...). Le plateau est un espace mouvant dont chaque élément peut devenir autre, une simple table d'écolier, objet commun, connu, simple, devient tour à tour scène, pont de navire, cuisine, trône, chevet...

L'ambivalence des personnages shakespeariens, à la fois légers, aériens, mais aussi sales, rudes, et quelques fois grossiers ; et l'intemporalité des thèmes abordés par l'auteur, sont également soulignées par l'univers sonore, allant des oeuvres revisitées de Purcell par Christina Pluhar et l'Arpeggiata, qui unissent Jazz et Classique dans leur interprétation, aux titres de l'Album Blanc des Beatles.

Le projet des Faussaires est né de l'envie de créer des spectacles totalement improvisés dans le style d'un auteur dramatique, afin de lui donner une nouvelle voix, de « compléter ses oeuvres complètes ».

Nous nous emparons de son univers, de l'ensemble de son oeuvre, pour en extraire son essence même et la restituer sur scène, la réécrire au plateau... Et finalement amener le spectateur à découvrir ou redécouvrir l'oeuvre réelle.

Nous sommes intimement convaincus que ces grands auteurs appartiennent à tout un chacun, même à ceux qui se sentent éloignés des « classiques » ; que chacun puisse se réapproprier ces écritures, qu'elles résonnent dans le présent ; que chacun puisse entrevoir qu'elles constituent une part de ce que nous sommes aujourd'hui, du théâtre d'aujourd'hui.

Avec les Faussaires, nous voulons proposer une porte d'entrée -qui peut autant se suffire à elle-même que donner envie de pénétrer dans le jardin de ces dramaturges.

Entamé en 2015, le projet des Faussaires est aujourd'hui l'axe principal de création au sein de la Lily. *On Purge Feydeau !* est le premier volet de cette série. Le second volet, *Shakespeare or not Shakespeare*, a été créé en décembre 2021. et le troisième et dernier volet, *Le Molière Malgré Lui*, est prévu pour septembre 2023.

LES FAUSSAIRES / GENÈSE

FICHE TECHNIQUE

Tout public

Durée : 1H15

Équipe : 4 comédiens, 1 régisseur, 1 personnel administration (à confirmer)

ESPACE SCÉNIQUE MINIMAL

Ouverture : 6 m // Profondeur : 10 m

Hauteur sous perche : 7 m

Tapis de danse noir ou sol noir

COMPOSITION DÉCOR

6 tables/tréteaux (120x50cm)

Portants à vêtements

MONTAGE

Pré-implantation lumière réalisée : 1 service de 4h / Implantation lumière à faire : 2 services de 4h

MATÉRIEL LUMIÈRE

CF fiche et plans de feu

MATÉRIEL SON

1 console son avec au moins 3 voies mono,

2 voix stéréo, 2 aux

1 câble 2 jack / 2 XLR

2 câbles mini jack / 2 XLR

2 Retours : de préférence en side à cour et à jardin

3 Intercom

Selon l'acoustique et la jauge de la salle, 4 micros serre-tête avec émetteur-récepteur HF (type DPA 4066) pourront vous être demandés ainsi que des jeux de piles neufs.

RÉGIE

La régie son et le pupitre lumière doivent être placés à côté pour permettre à un seul régisseur de les utiliser en même temps.

TRANSPORTS

Location utilitaire 4 à 6 m³ (transport décor) + péages + essence

Transport 5 à 6 personnes au départ de Lyon (frais kilométriques à 0,6 €/km + péages ou SNCF)

LOGES

Catering simple (fruits, bouteilles d'eau, biscuits)

4 serviettes de bain

Fer et table à repasser

D'abord expérimenté dans un format laboratoire à l'Improvidence théâtre de Lyon et au festival « Impulsez ! » de Toulouse, *Shakespeare or not Shakespeare* a bénéficié d'une résidence au Théâtre Cour des Bénédictins de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) en février 2020, menée en parallèle d'un projet d'action culturelle avec les lycées de Gannat et Saint-Pourçain, et finalisée par une sortie de résidence avec l'ouverture du Festival «What's this » de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

La création a été finalisée lors de deux résidences à l'Aqueduc de Dardilly (69), en septembre 2020 puis, après une année d'arrêt (forcé...), en novembre 2021.

3 décembre 2021 - Première / Aqueduc - DARDILLY (69)

10 février 2022 / Théâtre de l'Iris - FRANCHEVILLE (69)

4 mars 2022 / Théâtre de la Maison du Peuple - PIERRE BENITE (69)

11 mars 2022 / Centre Culturel Édouard Brenot - GRIGNY (69)

PROGRAMMATION

L'ÉQUIPE

Mise en scène, conception

JULIEN RENAUT - Il explore plusieurs disciplines en tant qu'interprète : au théâtre (Compagnies Imaginoir, Théâtre de la Fronde, Bosse Compagnie, Cie Mamamia, Cie Pas d'Ici, Cie Parlons en...), en improvisation théâtrale (Membre de la LILY depuis 2008), et en chanson (auteur et interprète d'Ostende depuis 2013). En tant que metteur en scène, il dirige le projet *Shakespeare or not Shakespeare* au sein de la Lily à partir de 2017. Il met en scène *K* de Vladimir Lifschutz avec la compagnie 34-14.

Directeur d'acteur, il intervient sur différents projets artistiques : *Baluchon & Zizanie*, *Zizanon oui* (Cie Baluchon & Zizanie), *Mémos* (Cie Raymond et Merveilles), *Les Vieillardises* spectacle tout public (Cie La Masure Gadencée) lauréat du tremplin Gônes et Cie 2020. Il est aussi interprète à l'écran (*L'incroyable Histoire du Facteur Cheval* de N. Tavernier, *Les 5 Diables* de L. Mysius). Il écrit et co-réalise son premier court métrage *Cellule Familiale* en 2019 sélectionné au Festival Jeunesse Tout Courts 2020. En 2021, il fonde la Cie TransaT où il dirige, écrit et met en scène le projet de Territoire *Zime & Zian* porté par la Communauté de commune cœur en Tarentaise et la Région Auvergne Rhône Alpes, avec le réalisateur de film d'animation Laurent Foudrot.

JUSTINE HOSTEKINT - Comédienne, clown et improvisatrice, elle obtient un Master 2 en Arts du Spectacle, puis se spécialise dans le clown au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Elle découvre l'improvisation en 2005 et intègre la ligue professionnelle de Marcq-en-Barœul puis celle de Lyon en 2007.

Après diverses expériences en théâtre classique ou contemporain, elle travaille désormais avec l'Atelier du Vent, compagnie à l'univers très onirique ou avec Brainstorming Cie avec qui elle a créé le duo de clowns *Welcome Ulysse !* Elle pratique également le doublage de films, séries ou encore dessins animés.

Distribution en alternance

Tibo ASTRY / Gilles BARTHÉLÉMY / Edeline BLANGERO / Sophie DURAND / Justine HOSTEKINT / Julien RENAUT / Laetitia VILLEMAUX

Scénographie

Aude VANHOUTTE

Costumes

Anne DUMONT

Création Lumière

Quentin VERNE

Portée par un collectif de comédiens, la Lily est une compagnie de théâtre puisant sa richesse dans les innombrables possibilités de sa discipline fondatrice qu'est l'improvisation théâtrale.

L'écriture spontanée –ou écriture en direct au plateau, nous permet de nous aventurer sur tous les terrains de jeu et ainsi porter un vaste répertoire, allant des formes classiques du genre telles que les Matches d'impro, à des formes plus singulières, telles nos créations originales de ces dernières années, avec le travail des « Faussaires » où se rencontrent textes dramatiques et improvisation.

Chacun de nos choix se fait d'abord autour d'une seule et même envie : prendre en compte le public à chaque étape de création. Il est le moteur de nos inspirations, de notre propos, son imaginaire est l'amorce de nos spectacles. Nous voulons créer un dialogue, le rendre complice de nos histoires et lui permettre d'assister simultanément à l'écriture d'une oeuvre originale, à sa construction et à ses coulisses, tout en y concourant par ses réactions sur l'instant.

Nous voulons amener le théâtre là où il n'est pas. Nous voulons un théâtre populaire et exigeant. Et nous voulons pouvoir tout imaginer...

L'Improvisation, un art en résonance avec le présent

Art de la scène millénaire, l'improvisation est une forme théâtrale à part entière, explorée comme une fin en soi : l'écriture, la mise en scène, le jeu se font en direct.

L'improvisation s'inscrit dans le présent, dans l'instant T, tout ce qui est dit ou joué par un acteur devient « écrit », les comédiens doivent l'intégrer, composer avec. De la même manière, la réaction d'un spectateur ou un bruit inattendu peuvent devenir des éléments de l'improvisation.

La part de la relation au spectateur est prépondérante. Le public est à priori en empathie avec l'improvisateur, il a conscience du risque qu'il partage en étant convié à cette création en cours, il est pris dans ce moment unique qui ne se ferait pas sans lui.

« Je vous accorderai que nous n'utiliserons probablement jamais aussi habilement les mots que les auteurs. Mais nous pouvons créer les mêmes niveaux de comédie, de tension, de douleur et de joie. En improvisant, nous travaillons sans filet. Si deux personnages se rencontrent en duel, aucun des acteurs ne sait qui en sortira vainqueur. »

Carol HAZENFELD, à propos de *Acting on Impulse : The Art of Making Improv Theater*

CONTACT

Production - Administration

Émilie GABARDO
productionlily@lesfaussaires.fr
04 72 80 98 71

Diffusion

Antonia VITTI
diffusionlily@lesfaussaires.fr
06 49 24 73 47

LIGUE D'IMPROVISATION LYONNAISE- LILY

Siège
83 rue de Marseille, 69007 LYON

Locaux
32 rue professeur Grignard, 69007 LYON

Siret
394 481 329 00057

APE
9001 Z

Licences
PLATESV-R-2022-000214 et PLATESV-R-2022-000215