

présente

Macbeth

Hors-champ

d'après Shakespeare

Avec : Romain Blanchard, Anne Bourgès et Emilie Perrin

Mise en scène : Anne Bourgès

Dramaturgie et assistantat mise en scène: Emilie Perrin

Assistantat direction d'acteurs : Hélène Sarrazin

Création lumière : Kantuta Varlet et Jules Flesler

Création sonore : Luis Mendez - MémAudio

Costumes : Kantuta Varlet

Scénographie : Edouard Grysole - Usine Cour et Jardin

www.cieannemasoeuranne.org

Macbeth / Hors-champ

D'après Shakespeare

Tout public à partir de 15 ans

Mise en scène : Anne Bourgès

Avec : Romain Blanchard, Anne Bourgès et Emilie Perrin

Dramaturgie et assistanat mise en scène : Emilie Perrin

Assistanat direction d'acteurs : Hélène Sarrazin

Création lumière : Kantuta Varlet et Jules Flodor

Costumes : Kantuta Varlet / Drôles de Bobines

Création sonore : Luis Mendez / Radioland

Scénographie : Edouard Grysole / L'Usine Cour et Jardin

Coproduction : Cie Anne Ma Soeur Anne - Théâtre du Grand Rond

Partenaires : Arlésie - Théâtre Le Pari - Théâtre du Pont Neuf - Théâtre Jules Julien - La Gare aux Artistes - C.C Alban Minville

Soutiens : Région Occitanie (résidence association) - CD 31 - Mairie de Toulouse - SPEDIDAM

La Compagnie Anne Ma Soeur Anne

La Compagnie Anne ma sœur Anne, dont le nom est issu d'une des répliques les plus connues du Barbe-Bleue de Perrault, est née en 2012.

Elle lance un appel, une interpellation, une invitation à guetter l'arrivée de qui nous sauvera, nous consolera : Le Théâtre ? les Mots ? la Musique ? L'Art ? Nous l'espérons...

La compagnie Anne ma sœur Anne est fortement inspirée par les contes, les figures mythiques et leur relecture, sous le prisme des problématiques de la psyché. Chaque création propose une mise en scène précise, soignée, guidée par la sobriété et l'esthétique des images ainsi qu'une grande exigence dans la direction d'acteur. L'univers musical et le son sont toujours présents et complètent l'écrin que nous souhaitons ainsi donner au texte et au sens qui sont au cœur de notre démarche.

Anne Bourgès, directrice artistique et metteur en scène de la Compagnie aborde ce travail en profondeur, en diversifiant à la fois les sources d'inspiration et les formes d'expression autour d'un sujet. Ainsi, en parallèle de chaque spectacle, la Compagnie Anne ma sœur Anne mène plusieurs activités de médiation et de formation auxquelles elle tient beaucoup, lui permettant d'inscrire son travail dans la société civile et de le nourrir en poursuivant son projet éducatif.

Trois spectacles ont été créés entre 2012 et 2018 :

Brassinsolite, concert-spectacle autour de Brassens.

La petite pièce en haut de l'escalier de Carole Fréchette, pièce tout public revisitant le conte de Barbe-Bleue sous un prisme de polar psychanalytique contemporain.

La Belle éveillée, conte musical jeune public d'après Gaël Aymon, relecture audacieuse et féministe de *La Belle au Bois-dormant*.

Puis en juillet 2018 la compagnie joue au Marathon des mots avec *Ce qu'il faut d'héroïsme*, concert littéraire d'après le roman d'Eric Pessan avec la participation de l'auteur (reprise le 25 juin 2019).

La saison 2018 / 2019 est consacrée à la création de *Macbeth / Hors-champ*.

Le texte

On connaît cette histoire bien sûr. Celle du chant des sorcières annonçant à Macbeth qu'il sera couronné, mais aussi que l'autre général de guerre, Banquo, sera père de rois... Et l'inférieure spirale de meurtres dans laquelle plonge le couple Macbeth pour « réaliser le destin ». La folie de Lady Macbeth qui s'ensuit et les prophéties occultes dans lesquelles Macbeth se noie. Épuisé de haine et de fureur, exaspéré de voir se dérober le but sous l'effet des actes dédiés à l'en rapprocher, il s'effondre en voyant se réaliser les prédictions finales de la sorcière.

Cette histoire d'un homme confondu par son destin, nous choisissons de l'explorer à nouveau mais sous le prisme resserré des deux époux perfides, au cœur de leur folie et de la noirceur qu'engendre le désir de régner.

Dans un monde où malgré nos illusions de progrès et de moralisation de la vie politique, la soif de pouvoir reste le maître-mot des dirigeants, il nous semble pertinent d'étudier ce mécanisme à l'œuvre au sein d'un couple dévoré d'ambition.

Et de nous interroger sur l'engrenage noir que déclenchent les prophéties. Est-il un processus qui ne demandait qu'à se mettre en marche ? Le reflet de l'être profond des « héros » ? La terrible image du monstre présent dans chacune de nos âmes ?

*« Lorsque notre Roi s'endormira,
- comme son voyage pénible l'y incitera,
J'accablerai si bien ses deux chambellans de vin et d'alcool
Que leur mémoire ne sera plus gardienne de leur cerveau,
Et leur raison rien d'autre qu'une vapeur de bière fermentée.
Quand ils s'effondreront, noyés
Comme des gorets dans un sommeil de bête
Que ne pourrons-nous attendre, vous et moi,
Contre un Duncan sans défense ?
Et qui pourrait nous empêcher de rejeter la faute
De notre grande boucherie
Sur des valets avinés ? »*

Lady Macbeth

Note d'intention

L'antichambre du mal, l'action en hors-champ

Macbeth / Hors-champ choisit d'observer les époux Macbeth et leur entreprise criminelle du côté de l'intime, du foyer, du monde intérieur. Les scènes d'assassinat, de combat, de banquet sont alors éludées ou vécues hors-champ, notre point de vue se concentrant sur la folie meurtrière du couple infernal. La sorcière (fusion des trois sorcières d'origine) est traitée comme un élément de cette intériorité, possible fruit de l'imagination des assassins, ou émanation de leur inconscient.

Un montage fragmenté

Cette approche prend plusieurs formes dans le choix des extraits du texte qui seront traités. Tout d'abord notre montage de scènes exclut la plupart des actions extérieures au château. Par ailleurs les personnages autres que les époux, la sorcière et parfois tel ou tel messager ou meurtrier, ne sont jamais incarnés. Le plateau étant réservé à cette concentration de forces noires qui hantent Macbeth, sa femme et leurs exécutants.

Un scénario elliptique

Parmi les œuvres de Shakespeare, *Macbeth* est probablement celle qui nous est parvenue de la façon la plus morcelée, incertaine quand à ses sources, reconstituée parfois à partir de traces orales. La structure en est donc fortement chahutée. On peut considérer que nous n'avons peut-être aujourd'hui qu'un ersatz du *Macbeth* d'origine.

Ainsi il nous semble sensé d'accentuer ce côté fragmentaire de l'œuvre, de considérer le texte comme un scénario dont seules certaines séquences seraient conservées au montage.

Trois figures noires

Nous transférons la symbolique du trio des sorcières à la distribution : trois comédiens au plateau, *Macbeth*, *Lady Macbeth* et une sorcière incarnant parfois aussi la voix d'autres personnages œuvrant au projet de *Macbeth*. Comme si la magie noire des trois sorcières du texte avait contaminé jusqu'à la structure dramaturgique de notre mise en scène.

Les victimes, les ennemis, l'altérité, ne sont jamais présents physiquement dès lors qu'ils ne sont plus le reflet ou au service des âmes criminelles des deux époux.

La sorcière comme une vision hallucinatoire

Dans l'esprit tourmenté de Macbeth les prédictions de la sorcière enclenchent un processus criminel nourri par l'obsession, le ressassement, et aboutissant dans le cas de Lady Macbeth à la folie.

Notre sorcière (médium, mage, gourou, directeur de conscience ?...) est abordée comme un monstre intérieur, une incarnation fantôme des fantasmes de pouvoir et de culpabilité des époux, produit de l'imaginaire tourmenté de Macbeth, ou pensée née des suggestions de Lady Macbeth.

L'impossible lignée au cœur de la direction d'acteur

La malédiction première de Macbeth est sans doute sa problématique de lignée impossible, la certitude qu'il ne se survivra donc pas. En l'absence de descendance le pouvoir dans le meurtre est peut-être l'enfant que le couple Macbeth n'a pas eu.

A défaut d'un héritier Lady Macbeth donne sa virilité à son époux, dans un mélange d'érotisme et de crime elle explore la frontière poreuse entre masculinité et féminité, et insuffle à son compagnon la force de mener à bien sa quête de puissance.

C'est cette relation trouble qui est au cœur de notre direction d'acteur.

Une scénographie en transformation

Comme dans *La petite pièce en haut de l'escalier*, notre précédente mise en scène, le décor est sobre et évolutif, un même objet se transformant au gré de la narration. La tour du château pouvant devenir le lit des époux criminels, un lieu ou un autre n'étant que les images en métamorphose d'un même esprit malade de pouvoir. Un simple élément de décor à la silhouette suggestive peut être trône, puis arme ou tour.

La lumière et le son, le mal qui hante l'esprit des époux Macbeth

Dans la folie de Macbeth ses images mentales envahissent progressivement la lumière et le traitement des alternances jour/nuit, la scène est alors gagnée par la force noire de l'obscurité, en miroir de son esprit peu à peu gangrené.

De même le travail du son, nappes musicales, infra-basses à peine perceptibles, virgules sonores, happe le plateau tel une pieuvre dévorant les mauvaises consciences des meurtriers.

La découverte en temps réel d'un scénario inéluctable

Macbeth est un homme happé par la fatalité dont il se rend lui-même otage. Il s'imagine tenir son destin en main, pouvoir le saisir, et déclenche ainsi par ses crimes atroces sa propre perte. Cette hébétude à lire son histoire et à précipiter sa chute est portée par un jeu grandissant entre l'objet «texte» et le comédien.

Un texte recomposé et retraduit

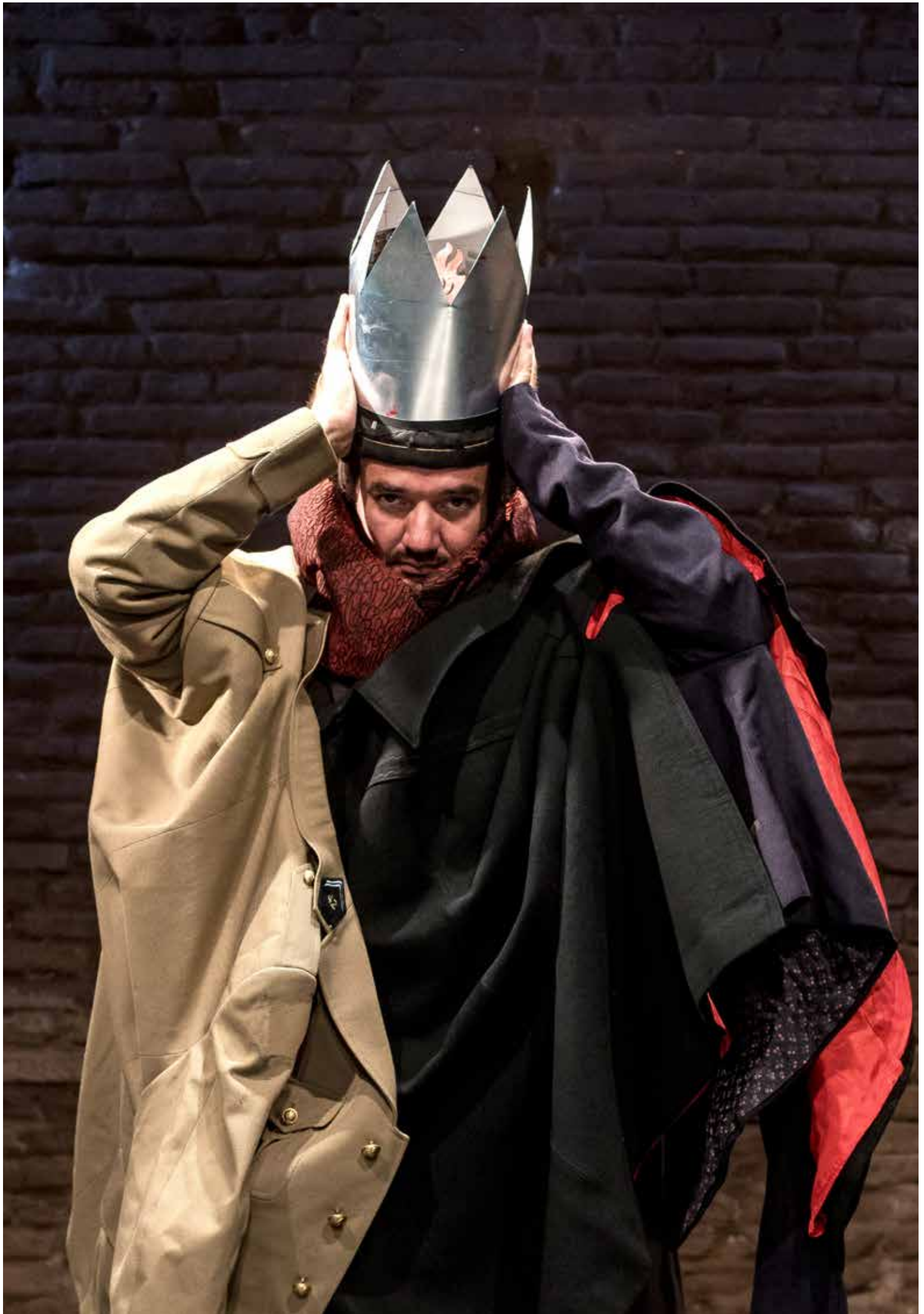
Notre adaptation est résolument contemporaine. Le texte a été fragmenté, bousculé, et surtout retraduit. Nous avons cherché à la fois à respecter la poésie, la beauté de la langue et à nous approprier le propos en l'épurant, en visant une sobriété de formulation qui n'exclut pas la force des images.

C'est toujours du Shakespeare mais nous nous sommes autorisés à faire du texte notre propre matière de travail et à lui ajouter quelques passages de notre cru.

Dans cette optique, nous conservons également à certains moments l'anglais d'origine, au souffle et au rythme malgré tout parfois intraduisibles et qui porte la magie noire et les forces de la sorcellerie traversant les corps.

*« Ne m'enfante que des fils,
Car le métal sauvage de ton âme ne peut forger que des mâles !
Quand nous aurons maculé de sang les deux ronfleurs
Et si nous nous servons de leurs propres poignards
Qui en effet pourra douter qu'ils aient fait le coup ? »*

Macbeth

L'équipe

Anne Bourgès – metteuse en scène et comédienne

Formée au Cours Florent en tant que comédienne, Anne Bourgès a d'abord travaillé à Paris avec plusieurs compagnies avant de s'installer à Toulouse en 2003. Elle y travaille au sein des compagnies Lever du Jour, l'Agit, Une petite Lueur, La Catalyse, Petit Bois Compagnie, et joue dans de nombreux spectacles parmi lesquels *Five Women*, *Une visite inopportune*, *Phèdre/Explosion*, *Alice au pays des merveilles*, *L'hiver sous la table*, *Prodiges®*...

Elle a signé la mise en scène de *Trois soeurs* d'après Tchekhov, de *Jean et Béatrice* de Carole Fréchette, de plusieurs spectacles jeune public, et participé à des créations collectives telles que *L'Abattoir*, ou *Veillez laisser ce corps dans l'état où vous l'avez trouvé en entrant*. Elle met également en scène tous les spectacles de la Compagnie Anne ma soeur Anne.

Elle s'investit régulièrement dans des court-métrages et films institutionnels et prête sa voix à des fictions et documentaires radiophoniques.

Emilie Perrin – comédienne, chanteuse et assistante mise en scène

Formée au Conservatoire de Toulouse de 1993 à 1995, puis à l'Atelier de Formation et de Recherche du Théâtre Sorano, Emilie Perrin a joué entre autres sous la direction de Jacques Rosner, Claude Bardouil, Isabelle Luccioni, René Gouzenne, Jean-Jacques Mateu, Jean-Pierre Beaudon, François Chaffin, Giancarlo Ciarapica, Eric Sanjou.

Au cinéma, elle a tourné sous la direction de Claude D'Anna, Thomas Kergal et Stéphane Cazes.

Parallèlement à son activité de comédienne, elle a entamé dans les années 2000 une formation de chanteuse auprès de Michèle Zini à Music'Halle, et créé en 2006 le Duo parleur, puis en 2010 La Reine des aveugles, deux formations dans lesquelles elle est auteur et interprète.

Suite à l'obtention du Diplôme d'État d'enseignement de l'art dramatique, elle est en charge, depuis 2011, d'une classe de Cycle 1 pour le Conservatoire de Théâtre de Toulouse, et enseigne depuis 2017 au Conservatoire de Cahors.

Romain Blanchard - comédien

Formé au Conservatoire d'Art dramatique de Bordeaux, Romain Blanchard commence son parcours avec Christophe Rouxel et les pièces *Marat-Sade*, *Don Juan* et *Little Boy* qui sont diffusées dans de nombreux CDN et scènes nationales. Il continue à Paris avec Clyde Chabot, puis l'écrivaine Camille Davin et le tandem Yann Métivier - Thomas Gonzalez. Il collabore également avec Roland Timsit.

À Toulouse, il interprète pour Éric Sanjou et l'Arène Théâtre les rôles principaux dans *Le Tutu*, et *La Perle de la Canebière* de Labiche.

Dernièrement, il a joué pour Roméo Castellucci dans *Le Metope del Partenone*, pour la Fura dels Baus dans *M.U.R.S.*, et pour Christophe Rouxel dans *Forêts* de Wajdi Mouawad.

À la télévision, il joue régulièrement pour l'émission Groland - le Zapoï le rôle du dessinateur Luc de Charlotte Hebdo.

Au cinéma, il tourne pour Sébastien Marqué, Virginia Bach et Denis Volte.

Hélène Sarrazin - direction d'acteur

Comédienne depuis 1986, metteur en scène depuis 1992, elle participe comme interprète à une quarantaine de spectacles: textes classiques, créations à partir d'improvisations, spectacles musicaux pour adultes ou jeune public, spectacles de rue... collaborant, entre autres, avec les compagnies Cyranoïaques, Fabulax, La Soi-Disante cie, Royal de Luxe, l'Agit, le Phun...

Au cinéma elle a tourné avec François Dupeyron, Christian Faure, Charles Nemes. Elle a participé à la création et à la direction artistique de la Compagnie Les Cyranoïaques.

De nombreuses compagnies font également appel à elle ces dernières années pour une collaboration en cours de projet à la mise en scène et surtout à la direction d'acteur.

On lui demande aussi de diriger le travail scénique de spectacles musicaux (Eric Lareine et Leurs Enfants, Toulouz'elles, Didier Labbé...)

Kantuta Varlet - Drôles de Bobines - costumes et création lumière

Installée à Toulouse depuis 2000 elle se forme en situation sur le terrain. Elle complète cette approche par des formations ponctuelles, telles que les teintures naturelles pour costumes au Théâtre des 4 Vents à Montpellier, le matiérage et la patine pour décor au CFPTS à Paris ou le travail sur les volumes des costumes et décors à La Fiancée du Pirate, à Toulouse.

Elle a collaboré avec les compagnies Picto Facto, Paradis Éprouvette, Les Zingarelles, Une Petite Lueur, l'Astronabulle, Wab, En compagnie des Barbares, Les voix du cameléon, Accords imparfaits, Lonely Circus et la Compagnie Marche ou Rêve depuis sa création.

Elle assure également des créations et régies lumière, essentiellement pour les compagnies Une petite Lueur, Marche ou Rêve et Anne ma soeur Anne.

Luis Mendez - Mem'audio - Création sonore

Luis Mendez fait ses débuts dans la radiodiffusion en 1990, en tant que salarié à la station Canal Sud, puis au sein de Radio solidarité, en tant que journaliste, animateur et technicien.

En 2004, soutenu par une bourse Scam, il réalise le documentaire Mémoire d'Ene Asche Troie qui obtiendra le prix Scam « Oeuvre sonore de l'année » en 2006.

En 2005 il est primé au concours Chasseurs de sons avec le « Prix France Culture » dans la catégorie Créations sonores.

Il a signé de nombreux documentaires et fictions radiophoniques (*Le Hangar, un théâtre... mais encore, Dans la chambre des bonnes, À rebrousse poil...*)

Depuis 2008 il réalise des bandes-son de spectacles : *L'Usine sur les planches, La petite pièce en haut de l'escalier, Olympes de Gouges, la liberté ou la mort*. Ainsi que des captations live de concerts, conférences, spectacles...

En 2018 il crée la plateforme de streaming sonore Mém'audio (www.memaudio.fr)

Jules Flodor – Création lumière et régie

Depuis 1985 Jules Fodor assure la régie de créations chorégraphiques et théâtrales, ainsi que des créations lumière et son pour de très nombreux artistes prestigieux. Il a travaillé entre autres pour les Ballets Joseph Russillo, l'Opéra du Capitole, Le Théâtre National de Toulouse et les metteurs en scène Patrice Chéreau, Jacques Rosner, Dominique Pitoiset, Eric Lacascade, Sébastien Bournac...

En 2016 il assure la régie vidéo sur la création et la tournée du spectacle *Le père* de Julien Gosselin.

Il réalise également des clips et des sites internet.

Edouard Grysole – Usine Cour et Jardin - Scénographie

Technicien « pur et dur », régisseur, décorateur, Édouard Grysole fait ses premières armes dans l'aménagement d'un lieu de spectacle dans l'ancienne gare de Strasbourg, s'attarde au Théâtre Campagne-Première à Paris (régie générale : Zouc, E.Wiener, Ph.Bruneau, Steve Lacy), au Nouveau Carré Sylvia Monfort (Electricien puis Chef électricien : L.Borgia, Ibsen, Cirque Gruss, Grand ballet d'Afrique noirs), et au Théâtre Artstic-Athevains (directeur technique, régie générale et décors : V.Wolf, les Thibauds, festival Jazz, Ibsen)

Près de Lyon, Il crée Usine, cour et jardin dans un immeuble industriel (atelier de décors, salles de répétition, parc de matériel lumière) pour y développer le théâtre en milieu rural (avec le Lycée du Forez, la Muse Théâtre et le conservatoire Massenet de St-Étienne) et participe à des manifestations événementielles (Bicentenaire de la révolution, Apostrophe).

Installé dans les Hautes Pyrénées, il s'implique avec différentes productions Midi Pyrénéennes et dans le réseau 65 De Scène en Scène.

Actions culturelles

Autour de ces nombreux axes de travail nous proposons des représentations scolaires suivies de bord de scène et d'un temps d'échange avec l'équipe artistique.

Les questions de la re-traduction des textes classiques et de la liberté du metteur en scène dans son choix d'adaptation seront abordées.

Nous animons en parallèle de la création deux ateliers de pratique théâtrale autour de Shakespeare, à destination des adolescents (à partir de 15 ans).

Les ateliers peuvent faire l'objet d'une séance découverte unique ou d'un travail plus long aboutissant à une restitution publique.

Atelier 1 : L'AMOUR CONTRARIÉ ET LE CONFLIT FAMILIAL

Interprétation de scènes et improvisations à partir de Roméo et Juliette autour de la force des amours adolescentes et de l'opposition aux parents.

Atelier 2 : LES TYRANS CHEZ SHAKESPEARE

Travail du texte et improvisations s'interrogeant sur la façon d'aborder, à partir de *Macbeth* et de *Richard III*, l'incarnation de ces assassins ambitieux.

- > Comment se glisser dans leurs pensées sombres ? Comment leur donner un corps ?
- > En quoi ces figures mythiques peuvent-elles être un guide pour approcher la noirceur propre à chacun, la dompter, la mettre à distance ?

La Compagnie s'appuiera dans sa démarche pédagogique sur les travaux de Serge Boimare (auteur entre autres de *Ces enfants empêchés de penser*). Le texte, ses archétypes et sa violence seront utilisés comme scénarios pour approcher les craintes que le psychologue-chercheur rend responsable d'une terreur de la pensée, souvent vécue comme un danger par certains jeunes.

Ainsi, nous chercherons à offrir par le biais du texte classique, un filtre pour porter un regard sur son monde intérieur, pour accepter le doute et la frustration inhérents à toute situation d'apprentissage, et laisser une brèche à la pensée.

Conditions techniques

Plateau

- Ouverture cadre scène : 10m d'ouverture (7m minimum)
 - Profondeur : 8,50m (6,50m minimum)
 - Hauteur du décor max : 2,40m
 - Sol noir de préférence
 - Pendrillons noirs :
- 1 fond de scène
- 1 boîte noire à l'allemande avec un retour à l'italienne au lointain cour, et un retour à l'italienne en avant scène à jardin avec une circulation de jardin à cour sans découverte au lointain.

Matériel son

- Système de diffusion adapté à la salle
- Système de retours placés à l'avant scène dans l'allemande
- Un lecteur CD avec auto pause

Matériel lumière

- 1 console 24 circuits minimum avec mémoires
- 18 PC 1000W
- 15 par 64 (6CP62)
- 7 découpes

Le plan de feu, les numéros de circuits et de gélamines seront donnés à la demande ultérieurement.

En complément de cette fiche technique, l'organisateur devra fournir un plan de la salle détaillé avec sa fiche technique et sa liste de matériel en vue d'éventuelles adaptations.

Loges

1 point d'eau avec douche c'est super !

Pour trois artistes interprètes et un.e régisseur.euse prévoir des bouteilles d'eau, du jus de fruit, du thé et du café et des petites collations.

Si possible prévoir un portant avec des cintres costumes, miroirs.

Personnel - Montage - Réglage - Répétition

La compagnie se déplace avec son.sa régisseur.se lumière.

L'organisateur mettra à disposition un.e technicien.ne qui connaît la salle et le matériel ainsi qu'un.e technicien.ne lumière.

Montage décor et implantation lumières : 1 service

Réglage lumières et conduite : 1 service

Répétition : 1 service

Pour plus de confort prévoir un pré-montage lumière.

CONTACTS TECHNIQUES

Kantuta VARLET | Régisseuse Lumière | 06 89 94 49 69 | drolesdebobines@free.fr

Anne BOURGÈS | Directrice Artistique | 06 86 20 35 75 | cieannemasoeuranne@gmail.com

Conditions financières

Durée : 1h20

Nombre de représentations possibles par jour : 2

Prix d'une représentation : 1 700€

Défraiements : L'équipe est composée de 4 personnes. Prise en charge par l'organisateur selon le tarif de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles pour l'hébergement et les repas par jour et par personne.

Transport : 0,60€ / km + péage au départ de Toulouse pour 1 véhicule

Compagnie Anne ma soeur Anne
www.cieannemasoeuranne.org

CONTACT DIFFUSION - &Cie(s)

Alice Messenger

06 61 88 05 19

contact@etcompagnies.org

www.etcompagnies.org

