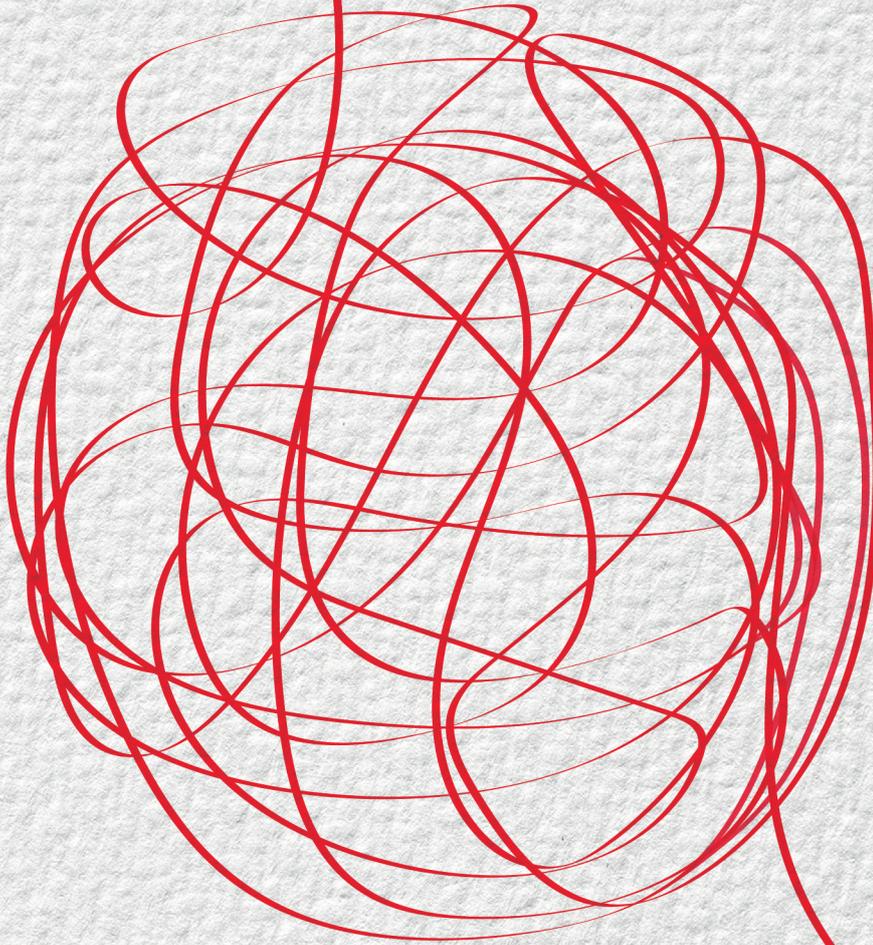

JUDITH WILLIAM

SHAKESPEARE SUR LE RING

COMPAGNIE ATMOSPHÈRE

JUDITH & WILLIAM

SHAKESPEARE SUR LE RING

Quatre comédien.ne.s s'emparent d'un ring pour explorer différentes scènes des grandes œuvres de Shakespeare.

À travers des moments mythiques, les grandes émotions du barde sont re-questionnées via le prisme de notre époque.

Au milieu des luttes de pouvoir, des transports amoureux et des crises existentielles, un combat nous guide... Et si ces mots avaient été écrits par une femme ?

Judith, par sa simple présence imaginée, nous souffle sa voie.

L'ÉQUIPE

En jeu :

Justine Boulard, Tristan Bruemmer, Roxane Isnard, Adrien Madinier

Mise en scène :

Florence Mallet

GENÈSE

Ce spectacle est né de la rencontre entre Judith, personnage imaginé par Virginia Woolf, et William Shakespeare.

Il y a dix ans, j'ai créé un événement original "les Apéros d'Atmosphère", concept de dégustation de théâtre et de vins. Mon envie était de faire découvrir au public des auteurs dans une atmosphère conviviale et inédite. Alors pour fêter leurs dix ans, j'ai choisi Shakespeare ! Il faut dire que j'ai un amour inconditionnel pour cet auteur, son théâtre, ses histoires, ses personnages et son langage poétique. Par ce spectacle, j'ai voulu montrer au public que Shakespeare n'est pas seulement un comédien qui, avec un crâne à la main, déclame *to be or not to be*, mais que son théâtre peut être drôle, féérique, fantaisiste, terrible, cruel, doux, aimant... et qu'il parle encore et toujours de nous.

Pour choisir des extraits illustrant cette variété, quatre axes de recherche m'ont guidée : faire entendre ses mots, souligner comment son théâtre parle de nous au XXIe siècle, trouver des scènes qui existent par elles-mêmes sans avoir besoin du contexte de toute la pièce, et garder en tête le plaisir et la jubilation que me procure la lecture de ses textes.

Avec Roxane Isnard puis Justine Boulard, nous nous sommes plongées dans tous les ouvrages possibles puis nous avons constitué d'extraits.

Au cours de cette exploration, j'ai découvert le texte issu de *Une chambre à soi* dans lequel Virginia Woolf imagine ce que serait devenue Judith, sœur jumelle de Shakespeare, si elle avait eu le même talent que son frère. Il est évident que son destin aurait été radicalement différent et tragique, ayant eu le tort de naître femme et poète. "*Qui peut évaluer l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand ce cœur habite le corps d'une femme*".

V. Woolf

Ce texte m'a bouleversée et révoltée : À travers l'histoire de Judith, ce sont toutes les différences de traitement dues au genre, concrètes et assumées, les violences et les injustices subies - par les femmes d'hier comme par celles d'aujourd'hui - qui ont résonné en moi.

J'avais trouvé mon fil rouge ! Mettre en lumière et combattre cette injustice pour rendre à Judith sa liberté et lui permettre de faire ses propres choix de vie. Pour cela, j'allais me servir des mots de William, son frère imaginé, pour la comprendre, la soutenir et lui donner les moyens de se battre.

Si aucune pièce de Shakespeare n'aborde ce thème, toute la matière est là ! J'ai donc décidé, en me servant des scènes que nous avons sélectionnées, d'embarquer le public dans les émotions de mon combat. Ainsi, nous allons traverser ensemble toutes ces étapes : la violence de l'injustice, les cris, l'impuissance, la trahison, la vengeance, les cas de conscience, et pour finir, le droit de choisir le tourbillon de sa vie.

CONCRÈTEMENT ÇA DONNE QUOI ?

Pour que le combat puisse avoir lieu, la scène devient un ring, avec aux quatre coins, quatre comédiens toujours prêts à bondir pour se battre, s'interposer, manipuler, moduler, caresser, déclarer, aimer... Bref, incarner de nombreux personnages et jouer.

Le public, lui, prend place tout autour du ring, pour pouvoir vibrer au rythme de ces joutes.

Pour entendre et apprécier pleinement la langue du barde, j'ai choisi de ne faire aucune adaptation, ni simplification de texte : que du "vrai" Shakespeare ! Nous nous sommes juste amusés à choisir des extraits provenant de différents traducteurs.

Très peu de décors, seuls quelques blocs noirs pour que le public puisse laisser libre cours à son imagination.

J'ai fait le choix de costumes actuels mais le but n'est pas de faire croire à du théâtre contemporain car sa langue trahit son époque. L'idée est d'être simplement au service du texte pour laisser la place aux émotions universelles. Et c'est bien là qu'est le génie de Shakespeare, puisqu'elles sont aussi justes et percutantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque.

J'ai également fait le choix de ne pas nécessairement genrer les rôles : un roi ou un assassin, ce sont des personnages avec des intentions et des actions précises et, au XXIe siècle, plus obligatoirement associés à un genre.

Pour le fil émotionnel du combat, il se déroule en trois rounds :

- variation autour de la colère, de la violence et de l'injustice puis, apaisement
- la vengeance froide et calculée, troublée par les cas de conscience
- la joie d'avoir le choix : amour ou pas (et aussi désamour) ; plaisir et déconvenue du tourbillon de la vie

De tout cela est né un foisonnement de scènes aux ambiances très variées qui embarquent le public dans l'univers terrifiant, merveilleux et jubilatoire de Shakespeare.

NOS EXTRAITS

Nous sommes allés puiser les serviteurs, rois, reines, princes et princesses, assassins, sorcières, esprits, amoureux et amoureuses dans les pièces suivantes :

Le Roi Lear - Roméo et Juliette - Macbeth - La Tempête - Richard III - Hamlet - Songe d'une nuit d'été - Beaucoup de bruit pour rien - Le Marchand de Venise - Antoine et Cléopâtre - Peines d'amour perdues

Deux autres textes complètent notre sélection :

- l'histoire de Judith, la sœur imaginée par Virginia Woolf extrait de *Une Chambre à soi*
- une théorie sur un chimpanzé tapant à la machine les textes de Shakespeare - texte de Tristan Bruemmer

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans mes réflexions sur le sort réservé à Judith, et plus globalement à toutes les femmes que les diktats empêchent de se réaliser, j'ai voulu bousculer les conventions, faire un pied de nez au patriarcat : et si Shakespeare était une femme ?

Après tout, ce n'est pas complètement aberrant ! En effet, on se demande encore aujourd'hui si Shakespeare a pu écrire toutes ses œuvres tout seul ; pourquoi cet homme si génial et prolifique n'a-t-il pas laissé de traces plus concrètes entre lui et son œuvre ? Beaucoup de mystères et de questions encore non résolus, alors pourquoi ne pas envisager une femme ?

Oui je sais que ce n'est pas simple à imaginer ! À l'époque, l'éducation était interdite aux femmes et elles n'avaient aucun droit. Alors comment auraient-elles pu écrire des chefs d'œuvres, ou même seulement avoir du talent ! Leur avenir était tracé : mari, maison, enfants.

Le sort réservé à celles qui se détournaient de ce chemin était l'enfermement dans un couvent ou une condamnation pour sorcellerie.

Alors, lorsqu'elles étaient poussées par une ardeur créatrice à laquelle elle voulait répondre, les femmes n'avaient qu'un seul choix : rester dans l'ombre. Soit dans l'ombre d'un mentor qui s'empressait de s'approprier leurs œuvres (l'effet Matilda a commencé très tôt !), soit elles devaient signer du fameux "anonyme", soit enfin prendre l'apparence ou le nom d'un homme.

Alors pourquoi ne pas envisager l'histoire d'une femme qui, refusant d'arrêter d'écrire, aurait prit le nom de Shakespeare ?

Je ne cherche pas à démontrer que Shakespeare est une femme et au fond qu'importe qu'il le soit, c'est la magie de ses écrits qui reste. Mais émettre cette hypothèse m'amuse et me permet d'ouvrir une réflexion sur la création, le genre et leurs a priori, et sur la non-reconnaissance et le mépris du travail des femmes, en tant que créatrices mais également dans tous les corps de métiers.

Je pense qu'il est grand temps d'offrir aux filles, des rêves plus grands, plus complexes et ambitieux que le seul fait d'être une princesse au service du bien-être d'autrui.

Je pense qu'il est grand temps de leur permettre de se réaliser, pour que hommes et femmes avancent tous ensemble.

COMÉDIENNES

ROXANE ISNARD

Roxane s'est formée au conservatoire du Grand Avignon. C'est là qu'elle rencontre le groupe avec lequel elle travaillera sur les spectacles : *Alice*, *Caramba*, *L'histoire de la mouette et du chat qui lui apprend à voler*, entre Avignon et Marseille. Au cours de sa reprise d'études universitaires en Arts du Spectacle, elle rencontre Anne-Laure Liégeois avec qui elle découvre le métier d'assistante metteuse en scène. Elle participe en tant qu'assistante et lectrice à *On aura tout*, projet de lectures pour le Festival In d'Avignon, co-créé avec Christiane Taubira. Elle s'engage ensuite pendant deux ans comme assistante auprès de Joël Pommerat. Elle joue sous sa direction avec la troupe de la Maison Centrale d'Arles dans le spectacle *Amours*. Aujourd'hui elle partage son temps entre la tournée de *Contes et Légendes* de Joël Pommerat, et différents projets en tant que comédienne.

JUSTINE BOULARD

Justine s'est formée à l'art dramatique au conservatoire du Grand Avignon, durant quatre années, traversant les arts de la marionnette, du clown et de la danse. Elle termine ses études à Paris avec l'obtention d'une licence de théâtre à la Sorbonne Nouvelle.

Elle joue aujourd'hui dans plusieurs compagnies de théâtre : *L'Eau qui brûle*, *Le Chien aux croisements*, *Hesperos*, *Noire Titane*, *Compagnie Atmosphère*, *DDCM*... Elle multiplie les expériences de cinéma également mais c'est le doublage et l'art de la voix off qui l'intéresse le plus dans ce domaine.

Elle a été à la tête de la compagnie Haut les Rêves avec laquelle elle a mis en scène ses propres textes comme *Le Monstre sous mon Lit*, ou encore *Les Voraces*.

Aujourd'hui, elle tourne surtout avec le spectacle *La Fabuleuse expédition du professeur Ferguson*, qui s'est joué plus de 150 fois. Elle continue de donner des ateliers dans un village des Alpes du Sud où elle vit et où elle est membre active d'une association culturelle qui a notamment pour projet de développer des événements théâtraux en milieu rural.

COMÉDIENS

TRISTAN BRUEMMER

Tristan Bruemmer commence le théâtre en Angleterre où il joue notamment le rôle éponyme dans *Skellig* de Trevor Nunn en 2010. En arrivant en France, il suit les cours de Christophe Caustier au CRR de Perpignan. Il fait ensuite Khâgne/Hypokhâgne à Montpellier où il monte son premier spectacle, *Les Confessions*, adapté du livre de Jean-Jacques Rousseau, en juin 2015. En juin 2016 il obtient une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, tout en ayant suivi les cours de la classe d'art dramatique de François Clavier au conservatoire du 13e arrondissement entre septembre 2015 et juin 2016. Par ailleurs, il y joue Lord Goring dans *Un Mari idéal* d'Oscar Wilde, mis en scène par Quentin Raymond. Avec l'association le TAP, il monte *Au Pont de Pope Lick* de Naomi Wallace en novembre 2016 puis *Something Rotten*, une réécriture du *Hamlet* de Shakespeare, en avril 2017. En 2019, il devient président de l'Association Française des Artistes de l'Immersif, qui défend les intérêts des artistes qui travaillent dans le nouveau genre des arts immersifs. Co-directeur artistique du collectif du Roc Blanc, il joue dans *A Murder not a Crime* de Roxanne Joucaviel et une écriture collective *Quand Viendra le Déluge*.

ADRIEN MADINIER

Adrien se forme pendant trois ans auprès de Julien Dieudonné dans la classe préparatoire littéraire de Nanterre, où il rencontre notamment Noémie Géronde et Damien Manivel. En 2015, il rentre au Conservatoire du 13e arrondissement sous l'enseignement de François Clavier. Il obtient un Master de Philosophie à l'université de la Sorbonne en 2017. En 2018, il joue dans *Au Revoir Mon Amour*, et met en scène *Éclairage Public* au sein du Groupe Sycomore. Il continue son parcours dans les conservatoires parisiens et collabore ainsi avec Agnès Adam, Nadia Vadori ou encore Lucie Vallon et Christophe Giordano auprès desquels il se forme au clown. Il est co-fondateur du Carrelage collectif au sein duquel il joue dans *Jules* en 2019 au théâtre de Belleville et prépare *Parole(s)*. Il est également co-organisateur des festivals Chantier Public et Nuit du Sycomore. Actuellement en Master de mise en scène à l'université d'Aix-Marseille, il co-met en scène le spectacle *Cadastre* avec Nina Ayachi au sein du Groupe Le Sycomore.

METTEUSE EN SCÈNE & COMPAGNIE

FLORENCE MALLET - METTEUSE EN SCÈNE

Elle se forme aux techniques de comédienne à partir de 1992 à Cluny (71). Puis elle va encadrer des projets en région lyonnaise et se dirige naturellement vers la mise en scène et l'écriture. Ce parcours sera régulièrement jalonné de stages de théâtre, commedia dell'arte, improvisation, voix, clown, et plus récemment la direction d'acteur et des MOOC de l'école Charles Dullin.

En 2007 elle est co-fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Atmosphère, dans le cadre de laquelle elle met en scène : *Femme non rééducable* de Stefano Massini (2017), *La Tortue de Darwin* de Juan Mayorga (2014), *Les Muses orphelines* de Michel-Marc Bouchard (2012), *La Sagouine* d'Antonine Maillet (en tournée depuis 2009), *Familles : tendres ou saignantes ?* (création 2008).

Pour d'autres compagnies, elle met en scène :

Assoiffés de Wajdi Mouawad, pour la Cie Essentiel Éphémère (2015), *Pinocchio* de Joël Pommerat (2018), *Tout Molière en 1h30* (création 2017), *Le Cercle de craie caucasien* de Bertolt Brecht (2010), *Love Letters* d'Albert Ramsdell Gurney (2009) pour une compagnie amateur, le TAM (Théâtre à Marcy l'Étoile).

Florence Mallet aime également créer des concepts originaux pour surprendre et proposer le théâtre différemment :

Les Apéros d'Atmosphère, "dégustation de théâtre et de vins"

Class'en Scène : impromptus théâtraux en salles de classe, sans prévenir les élèves (pour collège et lycée)

P'tit Théâtre chez soi : théâtre déambulatoire à domicile.

LA COMPAGNIE ATMOSPHÈRE

Florence Mallet et Jacqueline Jacot fondent en octobre 2007 la compagnie théâtrale Atmosphère à Marcy l'Étoile (69). Enrichies de formations et de parcours artistiques différents, elles partagent une même vision du théâtre qu'elles défendent en donnant à voir et à entendre des textes traitant avec finesse, humour et émotions, de problématiques existentielles, familiales ou sociales.

les Apéros d'Atmosphère, dégustation de théâtre et de vins :

Tous les ans depuis 2009, Florence Mallet propose la découverte de nouveaux auteurs associés à une dégustation de vins. Ceux-ci sont sélectionnés par un œnologue, en fonction des textes choisis. Les Apéros d'Atmosphère ont une place très particulière dans la vie de la compagnie : c'est un événement fédérateur et convivial pour l'association, le public et la commune de Marcy l'Étoile.

FICHE TECHNIQUE

DURÉE : 1h20
TOUT PUBLIC à partir de 8 ans

ESPACE SCÉNIQUE

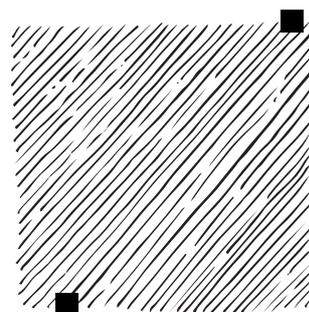
en intérieur ou extérieur :

Un carré de 5 x 5 m et une prise électrique avec rallonge.

Le public est placé tout autour à 1,50 m minimum de l'espace scénique. Avec les mesures sanitaires actuelles, prévoir 2 m.

Les entrées et sorties des comédien.nes se font par les angles.

*Une version plateau existe également.
Plan feu sur demande.*

SPECTACLE MODULABLE

Composé de 3 modules indépendants*, de 25 min chacun qui peuvent être :

 Joués à la suite [spectacle classique]

 Séparés par deux entractes [événement festif]

 Joués à la carte [scolaire* ou autre]

Pour le tarif, contactez-nous.

* VERSION SCOLAIRE, jouer les modules à la carte permet :

- d'intervenir sans contraintes, dans une classe, sous un préau ou autre, sans avoir besoin de déplacer les élèves hors de l'établissement,
- de découvrir la langue et les univers de Shakespeare à partir d'émotions ou de thèmes choisis,
- d'être le point de départ d'une discussion/débat pour aborder des thématiques comme :
 - les différences de traitement homme/femme : travail, sport, école, maison - l'effet Matilda...
 - le genre : préjugés et attentes
 - les femmes dans l'art
 - les tourments du sentiment amoureux, avoir le choix d'aimer qui on veut ou pas
 - la violence de l'injustice : qu'en faire ?

* LES 3 MODULES explorent les émotions, les thèmes suivants :

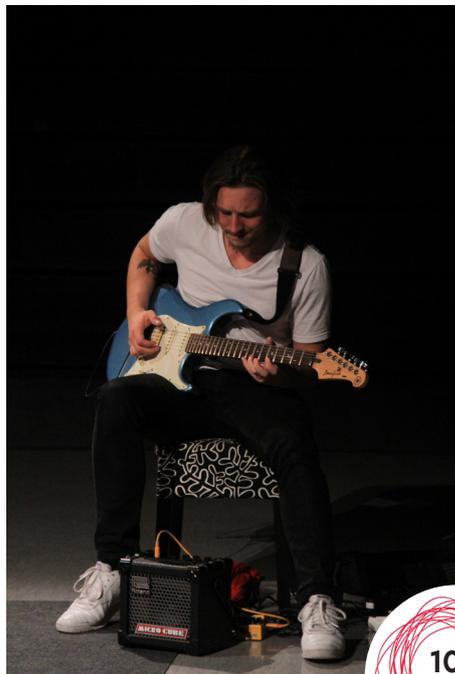
1 : Colère, cris, violence de l'injustice, l'appel à la révolte puis apaisement + l'histoire de Judith tiré de *Une chambre à soi* de Virginia Woolf.

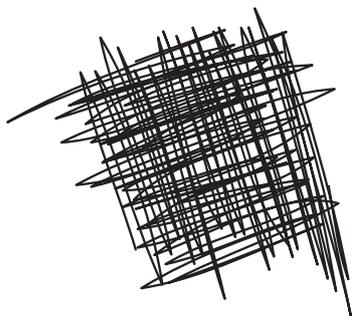
2 : Vengeance froide et cas de conscience (monologue de *Richard III*, *Lady Macbeth* et *Macbeth*, monologue d'*Hamlet* en anglais ou en français) + texte qui questionne sur "qui est Shakespeare ? Lui, un autre, une femme ?"

3 : L'amour : ses choix, ses tourments et ses tourbillons (la scène des amoureux dans *Songé d'une nuit d'été* + autres extraits.)

AVANT-GOÛT

CONTACT DIFFUSION

Florence Mallet - Tel : 06 79 67 65 11
compagnie.atmosphere@free.fr

A | Compagnie
Atmosphère

Mairie - 63 Place de la Mairie - 69280 Marcy l'Etoile
06 79 67 65 11 - compagnie.atmosphere@free.fr
Association Loi 1901 - Licences : 2-1017315 3-1017316
Siret : 502831936 - APE 9001 Z
<http://www.compagnieatmosphere.fr>

Graphisme : Vanessa Coyer - Photos : Mathilde Seguin - Relecture : Valérie Lavediot