

ROMEO &
JULIETTE
DISTORSION
T H E A T R E M U S I C A L

LIBREMENT INSPIRÉ
DE LA PIÈCE DE WILLIAM SHAKESPEARE

MISE EN SCÈNE

Stéphane Bénazet

AVEC

Amélie Esbelin,
Logan de Carvalho,
Laurent Deve
et Frédéric Jeannot

CRÉATION MUSICALE

Thomas Juvé

ASSISTANT MISE EN SCÈNE

Côme Thieulin

SCÉNOGRAPHIE

Damien Schahmaneche

LUMIÈRE

Marc Cixous

CHORÉGRAPHE

Véronique Bret

COMPAGNIE 25 / PTI POA PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
du Club (12) et du Doc (75).

DOC!

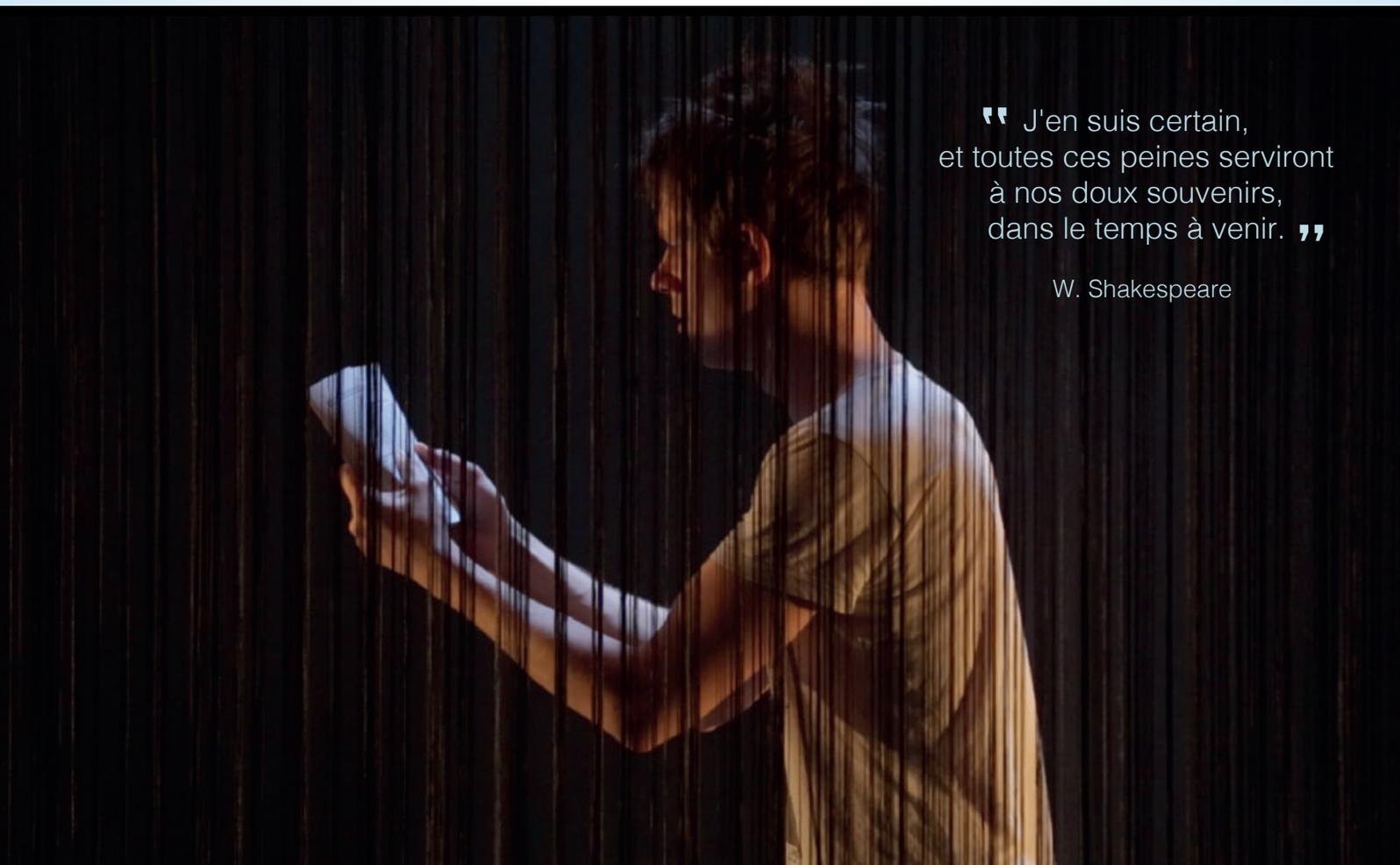
L'HISTOIRE

Hugo est un adolescent en profonde dépression, rongé par le deuil et la culpabilité. Incapable de contenir les diverses émotions qui l'assaillent et l'oppressent, il s'enferme dans sa tête et dans sa chambre.

On le découvre prostré dans son antre, une boîte à chaussures sur les genoux. Il en sort divers objets, photos, lettres, autant de souvenirs d'une relation passée. Dans cette boîte se trouve aussi un livre : Roméo et Juliette de William Shakespeare.

Hugo se lance dans la lecture de la pièce. Les sons envahissent sa chambre et sa tête, des personnages apparaissent, des corps déambulent, dansent, s'agitent, se percutent. Au rythme de la musique, l'histoire se déroule sous ses yeux, la passion, la violence des sentiments, la frustration, la mort. Hugo se confond dans Roméo.

L'histoire d'amour tragique de Roméo et Juliette fait écho à la vie d'Hugo. Elle lui servira d'exutoire pour projeter ses joies, ses peurs et ses angoisses. Roméo et Juliette Distorsion est le récit d'une catharsis, celle d'Hugo, un adolescent d'aujourd'hui.

“ J'en suis certain,
et toutes ces peines serviront
à nos doux souvenirs,
dans le temps à venir. ”

W. Shakespeare

NOTE D'INTENTION

“ Alors que les adultes utilisent leur cortex préfrontal pour l'interprétation et le contrôle des sentiments, chez les adolescents, ce sont avant tout les amygdales qui interviennent dans le domaine des émotions. L'amygdale ou complexe amygdalien est responsable des réactions d'instinct et des décisions instinctives. De nombreux chercheurs considèrent que le lobe frontal ne fonctionne pas encore complètement chez les adolescents. Un élément qui permettrait d'expliquer pourquoi ils ne réfléchissent souvent pas aux conséquences de leurs actes et pourquoi ils réagissent avec les tripes et de manière impulsive. Le comportement à risques et le danger d'accidents qui en découle augmentent aussi durant cette période. ”

Puberté et Cerveau, D'après les recherches de Jay Giedd pédopsychiatre, 2015

FAIT DIVERS

En mai 2016, j'ai d'abord été choqué puis interpellé par un effroyable fait divers. Une jeune femme de 19 ans met en scène son suicide en se filmant en direct sur le réseau social Périscopé. Elle poste plusieurs vidéos au cours de la journée et finit par se jeter sous un train à 16h29, en direct, devant les internautes impuissants et choqués.

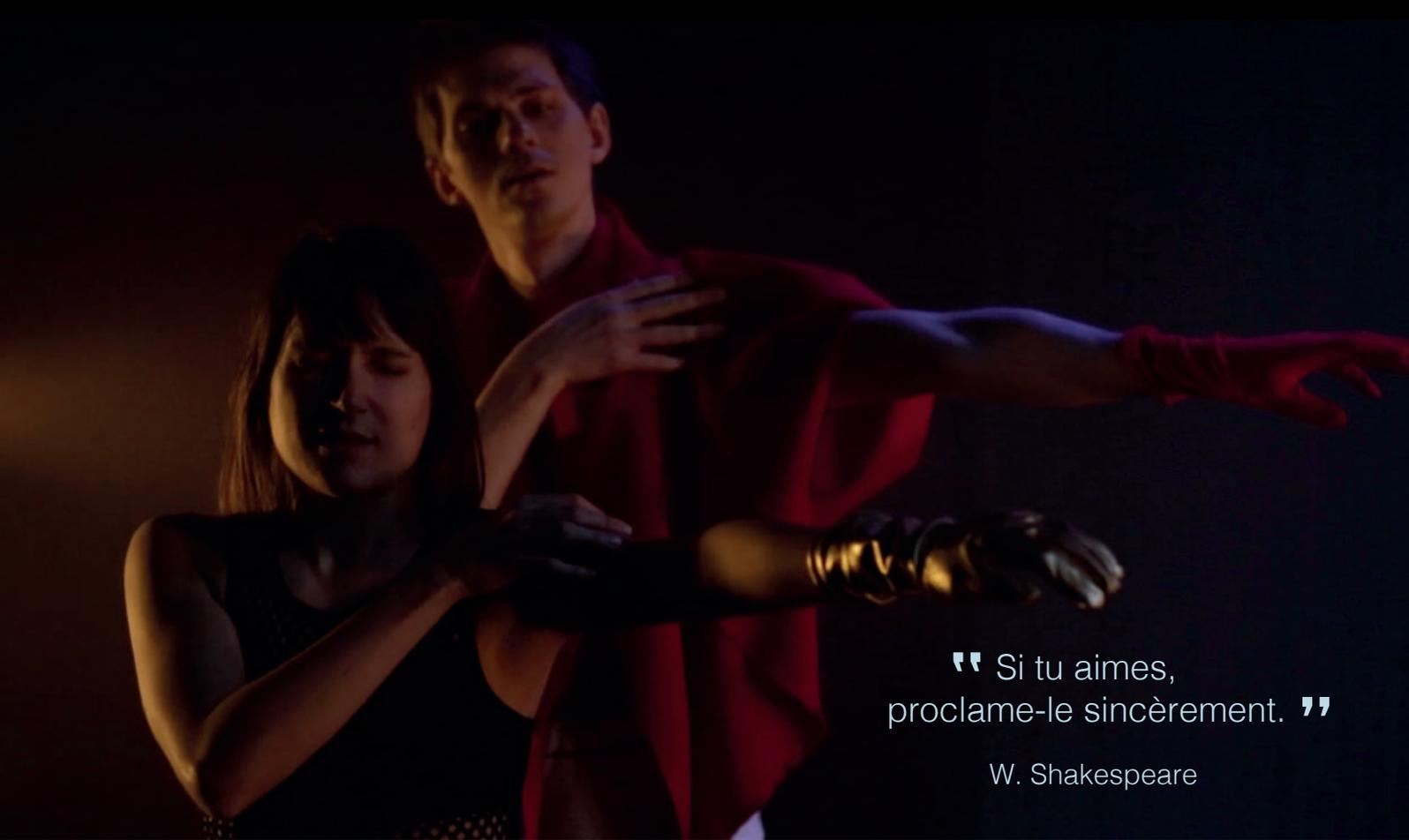
Cet événement s'est imprimé dans ma tête. Comment peut-on en arriver à une telle extrémité, se donner la mort en direct devant une foule d'invisibles ? Comment continuer à vivre pour les proches de la victime témoins de l'horreur ? Quel avenir pour ceux qui restent ? Quelles perspectives pour un adolescent confronté au deuil ?

S'EXPRIMER SANS LES MOTS

Notre regard s'est porté sur le processus du deuil. Cette période où l'on cherche à tout prix des réponses pour pouvoir avancer et accepter la disparition de l'être cher. J'ai eu envie de proposer un spectacle autour de la difficulté à exprimer ses émotions, tout particulièrement au cours de l'adolescence. Dans un monde où il y a peu de phrases longues ou alors quelques mots à la manière de Twitter ou Facebook, confronté à une situation émotionnelle extrême, les mots viennent à manquer pour expliquer oralement l'état dans lequel on se trouve.

Lors d'un deuil, la traversée des émotions est complexe et la formulation des sentiments tout autant.

Hugo n'arrive pas à verbaliser l'état dans lequel il se trouve. Alors comme lui, essayons d'oublier l'oralité, et exprimons ce que l'on ressent par d'autres voies que la parole.

“ Si tu aimes,
proclame-le sincèrement. ”

W. Shakespeare

LES CORPS COMME VECTEUR D'ÉMOTIONS

S'emparer du mythe de Roméo et Juliette en retirant le texte nous a permis de traiter l'adolescence d'un point de vue purement corporel et émotionnel au contraire d'une certaine « cérébralité explicative » liée à la parole elle-même.

L'idée était de travailler à extérioriser les émotions sans l'aide de mots mais avec l'expression de corps bruts et primaires. Sous forme de variations et d'improvisations guidées, nous avons extrait de l'œuvre de Shakespeare les sensations les plus fortes comme l'amour fusionnel, l'adoration de l'autre, la violence des traditions, le poids de la famille. Cette recherche s'est faite sans paroles pour que la comédienne et les comédiens cherchent à véhiculer leurs émotions de façon corporelle et animale. Le tout en musique.

A partir de ces variations et improvisations, j'ai sélectionné et structuré les différents tableaux du spectacle. J'ai imaginé comment les lier entre eux de manière organique, en définissant la structure narrative de la pièce autour de la catharsis d'Hugo. C'est également au cours de cette étape que la bande originale du spectacle a été définie avec le compositeur.

UN SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

Notre ligne artistique propose un rendez-vous entre le théâtre, le concert et le geste.

Au théâtre, j'ai toujours inclus des scènes musicales en dehors du texte, des suspensions qui permettent de traiter les émotions traversées par les personnages sous le prisme d'une musique. Les comédiens s'expriment au travers de gestes et le morceau de musique appuie ou au contraire contraste les sentiments dévoilés.

Sur ce projet, la musique est présente sur scène tout au long du spectacle. C'est elle qui transpose Hugo dans la fiction. Elle symbolise son imaginaire. Nous n'utilisons pas la parole, hormis pour la scène finale. Certaines répliques de Shakespeare sont projetées, jamais déclamées.

La musique est soutenue par une lumière en mouvement qui se rapproche d'un éclairage de concert. Les personnages et les situations nous apparaissent sous forme de tableaux vivants, véritables projections de l'imagination d'Hugo, sortes d'incarnations monstrueuses. Thomas Juvé, notre musicien et créateur sonore s'est inspiré de morceaux dans des styles différents pour proposer une bande originale organique aux accents électro et new wave qui colle parfaitement à l'univers froid et violent du monde imaginaire d'Hugo.

On peut l'écouter sur :

<https://soundcloud.com/st-phane-benazet/sets/romeo-et-juliette-distorsion-1>

DISPOSITIF SCÉNIQUE

Sur le plateau, deux univers se font face. Au fond de la scène, le monde réel est figuré par la chambre d'Hugo, exiguë et morose, aux allures d'une cellule de prison. Un matelas posé au sol, un drap rouge et une chaise en métal en guise de mobilier.

Le mur de la chambre est constitué d'un rideau de fil de 5 mètres de haut pour 4 mètres de large. Ce rideau constitue la frontière entre le réel et la fiction, frontière qui sera régulièrement traversée par Hugo.

Le deuxième univers se trouve devant le rideau de fil. C'est le monde imaginaire créé par Hugo à partir de la pièce de Shakes-peare. Un monde où tout est permis, véritable exutoire des émotions d'Hugo.

Stéphane Benazet

« Roméo et Juliette, Distorsion » est un spectacle tout public à partir de 10 ans.

Ce spectacle sans texte qui mêle théâtre, musique et danse s'adresse aussi bien à des spectateurs amateurs de la pièce de Shakespeare qui découvriront un éclairage différent et original du chef d'œuvre du dramaturge anglais qu'à un public non averti.

Depuis sa création, « Roméo et Juliette, Distorsion » a été présenté à plusieurs groupes de lycéens ainsi qu'à de jeunes migrants syriens qui n'avaient pas une grande connaissance de la l'œuvre originale. Ce spectacle constitue une excellente porte d'entrée pour découvrir, analyser, comprendre la pièce de Shakespeare.

Les thèmes abordés pendant le spectacle comme le mal de vivre adolescent, la passion, le deuil peuvent également faire l'objet d'un débat avec un public d'adolescents à l'issue de la représentation.

LA COMPAGNIE 25

La compagnie 25 est basée à Toulouse. Elle développe essentiellement des spectacles de théâtre et accorde une grande importance aux projets artistiques qui essaient de s'émanciper d'un cadre classique, en intégrant au théâtre d'autres disciplines, telles que la musique et la danse, et/ou en proposant des formes originales.

Roméo et Juliette, Distorsion d'après William Shakespeare
Crée au Pôle Création Le Club (12)
Théâtre de Belleville

L'Enfant Froid de Marius Von Mayenburg,
Mention du concours du Prix Théâtre 13/ Jeunes metteurs en scène 2015/2016.
Théâtre 13, Théâtre de Belleville.

Cowboys de Julie R'Bibo,
maquette présentée dans le cadre des mardi-midi
en partenariat avec le théâtre 13 et les EAT

Le Plan Delta de Julie Aminthe,
Théâtre de l'Aktéon et Collège de la salle (festival off Avignon)

L'EQUIPE

STEPHANE BENAZET

Metteur en scène

Il se forme en tant que comédien au Wrz théâtre puis suit régulièrement les stages de Robert Castle sur la méthode Lee Strasberg. A sa sortie de cours, il intègre la troupe de théâtre forum du Théâtre du Chaos. Au théâtre il a notamment joué dans les Caprices de Marianne de Musset et Volpone de Ben Johnson pour la Compagnie tête bêche, La Maldone de Maupassant pour la Compagnie anguille au vert, le baiser de la veuve d'Israël Horowitz et les 7 jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette pour la Compagnie Cavalcade. Il apparaît également dans plusieurs films et séries comme Django Melodies d'Etienne Comar, Lignes de feu de Marc Angelo, Braquo d'Olivier Marchal, La fin de la nuit de Lucas Belvaux, ou Fais pas ci fais pas ça de Michel Leclerc. Ayant été formé à L'École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Paris, il se tourne assez vite vers la réalisation et surtout la mise en scène de théâtre. En 2012, il met en scène Le Plan Delta de Julie Aminthe, jeune auteure issue de l'ENSATT et primée au CNT. En partenariat avec l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, il met en scène, au théâtre Romain Roland, 2 créations écrites et jouées par les patientes anorexiques de l'hôpital. Depuis quelques années, il se tourne également vers le coaching scénique de groupes de musique et la mise en scène de leurs concerts. Il travaille notamment avec Le Common Diamond (Inouis Printemps de Bourges), Dona Confuse, Mobkiss, International Hyper Rythmique.

Au théâtre, il obtient en 2015 le « prix du concours » du prix jeunes metteurs en scène/Théâtre 13 pour sa mise en scène de L'Enfant Froid de Marius Von Mayenburg. Il met en scène une maquette de Cowboys de Julie R'Bibo dans le cadre des lectures du mardi-midi au théâtre 13 en partenariat avec les EAT. En 2017, il met en scène Roméo et Juliette, Distorsion un spectacle musical autour du chef d'oeuvre de Shakespeare.

CÔME THIEULIN

Assistant à la mise en scène

Il fait sa formation à l'ENSATT entre 2007 et 2010 où il travaille avec Philippe Delaigue, Johanny Bert, Jean-Pierre Vincent, Guillaume Lévêque.

À sa sortie d'école, il joue notamment dans Quartier Général mis en scène par Guillaume Fulconis, Presque Macbeth mis en scène par Damien Robert et Jérémy Lopez, Le Plan Delta mis en scène par Stéphane Benazet, Tartuffe 2012 mis en scène par Laurent Vercelletto, 2h14 mis en scène par Dinaïg Stall, Les Fourberies de Scapin mis en scène par Christophe Thiry, À la nuit où j'ai tremblé mis en scène par Nicolas Orlando au Théâtre de la Cité Internationale, Édouard II mis en scène par Guillaume Fulconis au CDN de Besançon, Europeana mis en scène par Laurent Vercelletto, L'enfant Froid mis en scène par Stéphane Benazet, le Mal court mis en scène par Christophe Thiry. Il tourne également dans le court métrage Les rosiers grimpants de Lucie Prost et Julien Marsa sélectionné au festival de Clermont-Ferrand. Il joue actuellement Contagions de François Begaudeau mis en scène par Valerie Grail.

LOGAN DE CARVALHO

Comédien

Initié au théâtre par Jean-Luc Guitton dans différents ateliers d'Auvergne, il bénéficiera ensuite d'un an de formation au conservatoire de Clermont-Ferrand. Il intègre l'Ecole Nationale d'Art Dramatique de Saint-Etienne en 2008 dirigé par François Rancillac et Jean-Claude Berruti puis par Arnaud Meunier. Depuis sa sortie d'école en 2011 (promotion W), il a travaillé avec la compagnie Grand théâtre sur une adaptation de Candide et tenait le rôle principal dans Class Enemy de Nigel Williams, mis en scène par Nuno Cardoso au TNBA en mai 2013. Il collaborera ensuite avec des metteurs en scène comme Carole Thibaut ou encore Anne Théron qui lui feront partager la scène avec Mélody Richard ou encore Marie-Laure Crochant. Il joue également dans l'Enfant Froid mise en scène par Stéphane Benazet, dans Fleisch mise en scène par Pauline Laidet.

Au cinéma il a joué dans En l'absence de Martine réalisé par Dante Desarthe et dans Fortune réalisé par Joseph Paris ainsi que dans 684 réalisé par ce dernier.

Son seul en scène Moitié-voyageur, spectacle autour du monde gitan, écrit avec la complicité de Vincent Dedienne, Anais Harté et Gabriel Lechevalier est joué en 2017 au Théâtre du Lucernaire.

AMELIE ESBELIN

Comédienne

Elle a commencé ses études de théâtre au Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand en 2004. Puis elle entre en 2007 à l'Académie, École supérieure professionnelle de Théâtre en Limousin dirigé d'abord par Paul Chiributa, puis Anton Kouznetsov, où elle obtient un Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédienne et une licence professionnelle d'ingénierie culturelle pour le développement territorial.

Dans le cadre de l'école elle travaille avec différents intervenants comme Mladen Materick, Laurent Hatat, Alain Gauté, Brice Coupé, Oleg Koudriakov, Georges Bigot et Jean-Christophe Leforestier. Elle joue dans Comme il vous plaira mis en scène par Paul Golub, L'Illusion Comique mis en scène par Jean-Claude Fall, et Les acteurs de bonne foi mis en scène par Jacques L a s s a l l e .

De 2010 à 2013, elle joue également dans les créations d'Anton Kouznetsov, M. de Maupassant et Memorandum pour Anna Politkovskaïa. Elle travaille en tant que permanente au CDN de Montreuil pendant la saison culturelle 2010-2011.

De 2012 à 2014 elle est comédienne et manipulatrice dans le spectacle 2h14, mis en scène par Dinaïg Stall et dans Petit, spectacle jeune public mis en scène par Laure-Hélène Favennec. Elle assiste Cecile Vitrant à la mise en scène sur Le long de la grand'route de Alan Payon et joue dans Edouard II, mise en scène Guillaume Fulconis avec la compagnie du Ring théâtre. De 2014 2016 Elle joue dans L'enfant froid mis en scène par Stéphane Benazet, assiste et manipule dans Nonna et Escobar de Alan Payon.

LAURENT DEVE

Comédien

Laurent Deve s'est formé au Théâtre de Moulins (03), au WRZ-Théâtre ainsi qu'à l'Ecole Jacques Lecoq à Paris. Diplômé d'un Master en Sciences du Langage et d'un Master 2 d'Etudes Théâtrales à la Sorbonne, il travaille d'abord pour le Théâtre du Rond-Point puis pour le Théâtre national de la Colline en tant qu'assis-tant de direction ou de production. Il écrit également des critiques pour la revue de l'Avant-Scène Théâtre. Laurent est aujourd'hui comédien pour la Compagnie Nova, la Compagnie Tête-Bêche, la compagnie 25, le Théâtre du Chaos et l'Atelier Alternatif (avec qui il enseigne l'improvisation théâtrale pour des publics divers). Depuis 2009, Laurent a joué dans une quinzaine de spectacles, dont L'enfant froid mis en scène par Stéphane Bénazet au Théâtre 13, Hernani ou encore Richard 3 mis en scène par Margaux Eskenazy au Théâtre de Belleville. Côté cinéma, il tourne sous la direction d'Alain Tasma, Caroline Fournier, Romain Westwood...

A l'automne 2017, Laurent jouera dans Introspection de Peter Handke, en partenariat avec le 104 et la créatrice anglaise Vivienne Westwood.

FRÉDÉRIC JEANNOT

Comédien

Frédéric Jeannot a été formé à l'école Acting international par Lesley Chatterley et Robert Cordier. Dès la fin de sa formation, il travaille au Théâtre de la Huchette, Nicolas Bataille le distribue dans LES PLAISIRS SCÉLÉRATS DE LA VIEILLESSE de Michel Philippe et dans KIDNAPPÉE de Jean Renaud. Depuis 2001 il joue dans une quarantaine de pièces.

Sally Micallef lui confie notamment le rôle principal de Néron dans son adaptation théâtrale d'après le roman MAMAN, JE VEUX PAS ÊTRE EMPEREUR de Françoise Xenakis. Au théâtre Mouffetard, Pierre Azéma le met en scène dans le rôle de D'artagnan. Il joue également Les bas fonds au théâtre du soleil sous la direction de Lucile Cocito. On l'a vu dans Mon cœur caresse un espoir, mise en scène par Valérie Antonievich au théâtre de l'épée de bois, ainsi que dans Les précieuses ridicules mis en scène par Sylvain Ledda. Il rencontre Angélique Friant qui le met en scène dans le Laboratorium.

Récemment il joue dans Marie Tudor et le Marchand de Venise mis en scène par Pascal Faber, dans Britannicus mis en scène par Laurent Bazin, ou encore dans Compte à rebours mis en scène par Valérie Antonievich.

DAMIEN SCHAHMANECHE

Scénographe

Après une formation en Arts Appliqués entre Marseille et Nîmes, il intègre le département Scénographie-Décor à l'Ecole National Supérieur de Arts et Techniques du Théâtre à Lyon (ENSATT).

Par la suite il signera la scénographie de Dom Juan au Théâtre de la Bastille pour Marc Sussi ; de Hana No Michi créé au Grand R pour Yan Allegret avec Redjep Mitrovitsa ;

Co-réalise avec Daniel Jeanneteau la scénographie du Drap au Vieux Colombier à la Comédie Française dans une mise en scène de Laurent Frechuret avec Hervé Pierre.

Il Conçoit la Scénographie du spectacle la Folie Sganarelle mise en scène par Claude Buchvald créé au Théâtre de la Tempête, et en tournée national durant la saison 2011/2012 et 2012/2013.

Il signe la scénographie de Neige un spectacle franco-japonais écrit et mis en scène par Yan Allegret, créé au centre Pompidou de Metz.

Il est lauréat de « L'European compétition Wagner 200 » pour la Scénographie du Vaisseau Fantôme de Wagner avec comme président du Jury David Pountney. Il a assisté le scénographe Alain Lagarde pour les Ballets de Monte Carlo. Il Conçoit la scénographie de Lune Jaune de David Greig mise en scène par Baptiste Guitton au TNP de Villeurbanne.

Il travaille sur l'adaptation scénographique du Mystère Scariabine un récital spectacle mise en scène par Vladimir Steyaert dans le cadre de Monumenta 2014 au Grand Palais à Paris.

Il invente pour le Groupe de Pop Toulousain le Common Diamond une sculpture lumineuse interactive. Parmi ses dernières créations, il signe la scénographie d'Attendant Godot pour le festival de la Bâtie d'Urfé et le festival d'Avignon mise en scène de Laurent Frechuret. Cœur D'Acier de Magalie Mougel mise en scène Baptiste Guitton créé au Tnp et L'Avare mise en scène Hala Ghosn créé au Théâtre de Rungis...En parallèle, il collabore avec le Laboratoire de l'inquiétante étrangeté autour de la recherche théâtre et robotique sur des installations qu'on a pu voir à la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne, Biennale Arts Sciences/Experimenta de grenoble, Biennale d'art contemporain de Lyon, Salon international de la robotique...

MARC CIXOUS

Créateur lumière

Après ses premières expériences menées dans le monde associatif (organisation de concerts, communication pour une salle de concert), c'est par l'action sociale qu'il met un pied dans la culture et la création : en 2001 il rejoint un centre social et développe pendant 7 ans une politique culturelle de proximité autour d'une salle de 300 places. Éclairagiste, musicien et sonorisateur de théâtre depuis 2002, intermittent depuis 2007, il travaille avec de nombreuses compagnies de théâtre, de danse hip-hop et contemporaine et de cirque aérien pour lesquelles il cumule parfois le poste de régisseur général et de directeur technique. Il collabore également au Festival Cergy, Soit ! depuis plus de 10 ans ainsi qu'à la conception et à l'organisation de nombreux événements privés et publics.

Spectacles remarqués :

Festival mondial du cirque de demain en 2010 : Prix de l'innovation / Cie Les Philebulistes, création "Arcane" - 1er Prix SACD/Beaumarchais en écriture chorégraphique en 2014 / Cie Philippe Almeida, création "Boots" - Mention spéciale du concours jeunes metteurs en scène Théâtre 13 en 2015 / Mise en scène : Stéphane Bénazet, création "L'enfant froid"

VERONIQUE BRET

Chorégraphe

Chorégraphe Véronique se passionne très tôt pour la danse et est repérée par les Productions Ibach qui l'engagent comme danseuse de Douchka et Karen Cheryl. Dès l'âge de 12 ans elle se produira donc à leurs côtés sur les plus grandes scènes de France.

Elle se perfectionne auprès des plus grands professeurs et dans les plus grands stages internationaux tout en commençant à se former au jeu théâtral auprès de Dominique Viriot.

Puis, elle intègre la compagnie allemande de théâtre dansé « Tanztheater Irina Pauls »; dans laquelle elle danse mais expérimente aussi pour la première fois ses talents de comédienne et ce, au cours de 10 créations dans divers théâtres nationaux allemands. De retour en France, elle complète sa formation de comédienne dans l'école de Raymond Acquaviva notamment mais aussi auprès de grands maîtres tels que Nadine George (Roy Hart Theater) ou Guy Freix (Théâtre du Frêne). Parallèlement, elle développe un autre moyen d'expression et se forme au chant. Depuis quelques années, elle s'intéresse au théâtre musical et se produit dans de nombreuses productions mêlant jeu, chant et danse : Rue des Fables (m/s / Alexandra Royan) en tournée et à Paris (Comedia, Théâtre du Gymnase) ou Le livre de la jungle (m/s : Alexandra Royan) une adaptation théâtrale et dansée du livre de Kipling, l'hiver dernier au Théâtre Antoine à Paris.

Sa recherche se trouvant toujours à la croisée de la danse et du théâtre, elle vient d'achever l'écriture d'un seul en scène : Trudi 1933 présent composé ; une pièce sur le processus créatif théâtral et dansé. Le spectacle sera créé en avril 2017, au Centre national chorégraphique de Créteil.

THOMAS JUVE

Compositeur

Compositeur Thomas Juvé commence la musique en apprenant le piano puis la batterie. Après s'être fait connaître avec son groupe MeltinTon, il fonde le Common Diamond. Le groupe tourne dans les Smac de France et est sélectionné aux inouïs du Printemps de Bourges en 2015.

En parallèle, Thomas crée son studio de mixage et de production et collabore avec de nombreux artistes de la région Toulousaine (Mobkiss, Alpaga, etc...)

En 2016, il crée la bande originale du spectacle de théâtre musical « Roméo et Juliette, Distorsion » (cf <https://soundcloud.com/st-phane-benazet/sets/romeo-et-juliette-distorsion-1>)

ROMEO
JULIETTE
DISTORSION
T H E A T R E M U S I C A L

Contact :

Compagnie25@gmail.com

06 70 35 29 81

Contact administration :

nathy@spectacles-ptipoa.com

contact@spectacles-ptipoa.com

Azais Guerci : 05 61 14 29 10