

ODÉON

THÉÂTRE

direction
Stéphane Braunschweig

DE L'EUROPE

HAMLET

de William Shakespeare

Un spectacle de Christiane Jatahy

Artiste associée

Création

HAMLET

texte

de **William Shakespeare**

Un spectacle de

Christiane Jatahy

artiste associée

5 mars – 14 avril 2024

Odéon 6e

Odéon-Théâtre de l'Europe

Création

avec

Clotilde Hesme (Hamlet)

Servane Ducorps (Gertrude)

Isabel Abreu (Ophélie)

Tom Adjibi (Guildenstern)

Mathieur Sampeur (Rosencrantz)

Tonan Quito (Polonius)

David Hourri (Claudius)

adaptation, mise en scène
et réalisation filmique

Christiane Jatahy

assistanat à la mise en scène

Laurence Kelepikis

scénographie, lumière, collaboration
artistique

Thomas Walgrave

assistanat scénographie

Marcelo Lipiani

costumes

en cours

direction de la photographie

Paulo Camacho

système vidéo

Julio Parente

musique originale

Vitor Araujo

sound design

Pedro Vituri

préparation corporelle

en cours

regard extérieur

Christophe Triau

collaboration et assistanat

Henrique Mariano

production **Odéon-Théâtre de l'Europe**

coproduction **Les Nuits de Fourvière - Festival international de la Métropole de
Lyon, Holland Festival**

avec le soutien du Cercle de l'Odéon

Après « *Ithaque - notre Odyssée I* », créé à l'Odéon en 2018, « *Le Présent qui déborde - Notre Odyssée II* », créé au Festival d'Avignon en 2019, « *Entre chien et loup* », créé au Festival d'Avignon en 2021 et « *Depois do silêncio* » (*Après le silence*), créé au Wiener Festwochen en juin 2022, Christiane Jatahy présentera sa nouvelle création « **Hamlet** », de William Shakespeare, en mars 2024 à l'Odéon 6ème.

« Le théâtre est le piège où je prendrai la conscience du roi. »

Christiane Jatahy s'est fait remarquer par ses adaptations radicales de classiques au prisme d'un alliage unique, qui fait sa signature, entre théâtre et cinéma. Cette fois, la metteuse en scène brésilienne se glisse dans l'esprit d'Hamlet pour interroger les rouages du pouvoir et la violence du système patriarcal. Tout en conservant le texte de Shakespeare, elle recontextualise l'histoire depuis l'époque contemporaine. Le héros devient une femme d'âge moyen, aux prises avec une autorité abusive en la personne de Claudius, l'oncle haï, suspecté d'avoir tué le roi pour prendre sa place sur le trône du Danemark. Parallèlement, les personnages féminins gagnent de l'espace : Gertrude (la reine du Danemark, mère d'Hamlet et nouvelle femme de l'oncle) et Ophélie (la promise) complètent le trio central du spectacle. À travers une mise en abyme vertigineuse où se croisent passé et présent, les deux femmes, qui sont et ne sont pas les personnages de Shakespeare, conduisent la nouvelle Hamlet à affronter le passé et revivre son histoire — et modifier la leur au passage. On « chante, danse, crie, explose » en musique, pour affirmer la possibilité d'un autre avenir. Comme pour un documentaire, la caméra est à la fois l'outil de la quête de vérité et une arme de défense : Hamlet a-t-elle vraiment vu le fantôme de son père ? À quelles ressources puiser pour passer à l'action et renverser le tyran ? Et la tragédie de Shakespeare de rencontrer la question qui traverse tout le théâtre de Christiane Jatahy : identifier les leviers du changement.

HAMLET, c'est elle.

2024. Dans un appartement quelque part, un certain Hamlet essaie toujours de passer du désir à l'action. De la mélancolie à la passion. De la passion à la liberté. Et qui sait, à la révolution.

La révolution d'un corps masculin qui se réveille en tant que femme. Sans étrangeté. Sans surprises. Juste la perception de la transformation. Dans ce nouveau corps, qui a peut-être toujours été le même, elle redécouvre le passé, le traverse et le transforme. Transforme tout ce que cela signifie, dans la relation avec le patriarcat violent représenté dans la figure de Claudius, le nouveau roi tyrannique ; dans les guerres, les morts, la tragédie.

En traversant le passé, comme si on entrait dans un miroir qui reflète cette Hamlet, l'histoire de la pièce est revécue, pas de la même façon, pas avec la même fin, mais avec la possibilité d'un autre avenir, qui s'écrit aujourd'hui, en 2024, 2025, 2026.....

HAMLET, la pièce.

Musique.

Elle, Hamlet, chante, danse, crie, explose. Déchire les vêtements de la mélancolie et dialogue avec le passé.

Gertrude et Ophélie suivent Hamlet de proche, et la repoussent dans son histoire. Elles sont le reflet de ce qu'Hamlet a dans sa tête. Ce qu'elle ne peut pas oublier.

Elles, Gertrude et Ophélie, se sont arrêtées dans le temps.

Elle, Hamlet, a maintenant l'âge de sa mère, environ 50 ans, le passé étendu la pousse en avant, sans retour en arrière.

Elle, Ophélie, si jeune encore avec sa vie suspendue dans une rivière, comme un verre d'eau qui déborde.

Naviguant entre le présent et le passé, ces trois femmes, liées les unes aux autres, doivent avancer dans l'ici et maintenant du théâtre.

HAMLET, le film.

Dans le *Hamlet* de Shakespeare, le théâtre entre dans la pièce pour transformer la réalité.

Ici, le cinéma entre dans le théâtre, pour amplifier le théâtre et la réalité.

Une caméra à la main, comme un pistolet, elle, Hamlet, pointe son objectif pour refaire cette histoire, qui est projetée en couches à travers l'espace, comme dans un rêve, qui n'a pas quitté sa tête depuis des siècles, depuis, 1599, 1600, 1601...

Depuis la date probable des débuts d'*Hamlet*, entre 1599 et 1601, Hamlet a parfois été joué par des femmes, qui ont assumé le rôle d'un jeune homme. La première actrice à jouer Hamlet était Charlotte Charke (1713- 1760) sous le pseudonyme de «Charles Brown». Dans les années 1770, l'actrice anglaise Sarah Siddons a fait un Hamlet masculin dans une longue robe noire qui cachait son corps. D'autres actrices des siècles suivants ont également endossé le rôle du jeune prince du Danemark, toujours en cachant leur féminité pour jouer le rôle masculin.

En 1899, Sarah Bernhardt, à l'âge de 55 ans, a relevé le défi d'incarner Hamlet au théâtre et plus tard dans un court métrage au cinéma : « *Aucun personnage féminin n'a ouvert un champ aussi vaste pour explorer les émotions et les souffrances humaines qu'Hamlet... [...] Je compte sur ce film pour me rendre immortelle.* »

«...lorsque l'écrivain utiliserait les deux côtés de son esprit [les côtés masculin et féminin de son esprit] de manière égale, il devrait alors se tourner vers Shakespeare, car Shakespeare était androgyne...» Virginia Woolf

Un peu comme l'Orlando de Virginia Woolf, cet Hamlet, qui se réveille en tant que femme, ne sera pas une actrice jouant un rôle masculin. C'est une femme qui est Hamlet, traversant les lignes de genre sans préjugés.

«*Nous sommes tous Hamlet.*» William Hazlitt.

William Shakespeare

Dramaturge, poète et acteur anglais, William Shakespeare naît à Stratford-upon-Avon en avril 1564. Entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, il écrit des poèmes dont les célèbres sonnets et plus de trente-cinq pièces. Si aucune chronologie précise n'a jamais pu être établie, ses œuvres théâtrales sont généralement répertoriées en trois catégories : les comédies dont *Comme il vous plaira* ou *Le Songe d'une nuit d'été* ; les pièces historiques comme *Richard II* ou *Henri VI* et les tragédies – notamment *Hamlet*, *Roméo et Juliette*, *Le Roi Lear* ou encore *Othello*. Écrite aux alentours de 1603, cette pièce aurait été représentée pour la première fois en 1604. À cette période, William Shakespeare dirige le Globe, théâtre à ciel ouvert situé dans le cœur de Londres. Il meurt une dizaine d'années plus tard, en 1616, dans sa ville natale, où il s'était retiré quelques années auparavant. Par sa maîtrise des formes poétiques et littéraires, sa capacité à sonder les différents aspects de la nature humaine, ses écrits continuent d'inspirer puissamment les artistes d'aujourd'hui.

Christiane Jatahy

Artiste associée à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, Christiane Jatahy est née à Rio de Janeiro. Au sein de la Companhia Vértice, qu'elle fonde en 2004, elle construit des dispositifs croisant les ressources du théâtre et du cinéma, et travaille sur la porosité entre l'acteur et le personnage, les méthodes contemporaines de communication et les différents types de participation des publics. Artiste internationalement reconnue, elle s'est fait notamment connaître en Europe avec *Julia* et *What if They Went to Moscow?*, qui sont respectivement des adaptations de *Mademoiselle Julie* de Strindberg et des *Trois sœurs* de Tchekhov. À l'Odéon, elle a présenté *Ithaque (Notre Odyssée 1)* (2018), *Le Présent qui déborde* (2019, avec le Centquatre), *Entre chien et loup* (2022) et *Depois do silêncio* (2022, avec le Centquatre). Elle a reçu en janvier 2022 le Lion d'Or de la Biennale de Venise pour l'ensemble de son œuvre théâtrale.

Calendrier

Création

5 mars - 14 avril 2024

Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris 6e

Disponible en tournée

de mi-avril à mi-juillet 2024

et sur toute la saison 2024-2025 (période à définir)

Conditions de tournée

21 personnes en tournée (dont 7 acteurs)

Représentation à J+2

Démontage le lendemain de la dernière représentation

2 représentations minimum

Éléments scéniques

Dimensions du plateau :

ouverture minimum : 11 m

profondeur minimum : 10 m

dessous de scène : non

cintres : oui (mais adaptation sans cintres possible)

Budget sur demande

Contacts

Didier Juillard, directeur de la programmation

didier.juillard@theatre-odeon.fr / +33 (0)1 44 85 40 56 / +33 (0)6 08 47 73 32

Cléo Blassel, administratrice de production

cleo.blassel@theatre-odeon.fr / +33 (0)1 44 85 40 22