

HAMLET

THEME & VARIATIONS

de **William Shakespeare**

Traduction **André Markowicz**

Mise en scène **David Gauchard - Compagnie L'Unijambiste**

.....

Hamlet / thème & variations est le fruit d'une longue et intense collaboration entre un metteur en scène de théâtre (David Gauchard) et Tepr, My Dog is Gay (soit les deux moitiés composant Abstrackt Keal Agram), Robert le Magnifique et Arm (Psykick Lyrikah).

Collaboration, réciprocité et échange ont émaillé de bout en bout ce projet théâtral novateur, inversant ainsi la tendance qui veut que les musiques soient cantonnées au rôle d'illustration sonore dans la mise en scène.

Le Label rennais idwet a sorti le disque « Hamlet » en 2004, suscitant l'enthousiasme et l'attente d'une tournée du spectacle. Ce dernier a été remanié pour rentrer dans les formats plus traditionnels des concerts (1h20), même s'il ne s'agit pas d'un concert traditionnel...

Hamlet / thème & variations, c'est Shakespeare au shaker..., c'est une nouvelle forme de spectacle où la musique - électro, post rock, abstract hip-hop - est bande originale, actrice et commentatrice de la pièce qui se joue.

Hamlet / thème & variations, en live, c'est 6 comédiens, dont Arm et Robert le Magnifique pour un spectacle hybride, alliant création dramatique, visuelle et musicale.

Création musicale

Robert le Magnifique /

Abstrackt Keal Agram (Tepr + My Dog is Gay)

Arm (Psykick Lyrikah)

Vidéo

Kurtzmédias

Marionnette

Emilie Valantin

Son

Christophe Marraud

Lumière

Christophe Rouffy

Régie générale

Philippe Laurent

Christophe Delangeas

Avec **Nicolas Petisoff, Emmanuelle Hiron, Jean-François Sirerol, Adrien Ledoux, Franck Robert, Arm (M: du Psykick Lyrikah)**

LA SOIRÉE DU 11 OCTOBRE EST PROGRAMMÉE DANS LE CADRE DU FESTIVAL ROCKTAMBOLE DE GRENOBLE. CETTE SOIRÉE SE POURSUIVRA AVEC ROBERT LE MAGNIFIQUE AUX PLATINES.

Coproduction Théâtre de l'Union / CDN du Limousin - Scène nationale d'Aubusson / Théâtre Jean Lurçat - Théâtre du Cloître / Scène conventionnée de Bellac - Centre culturel Jean-Pierre Fabrégue / Saint-Yrieix-la-Perche - Ville de Cannes / Festival Made in Cannes.
Avec l'aide de la DRAC Limousin, du conseil régional du Limousin et du Théâtre du Pays de Morlaix / Festival Panoramas #7, le soutien des centres culturels municipaux de la Ville de Limoges, de l'Ecluse / La Souterraine, du Centre culturel Robert Margerit / Isle, de l'Avant-Scène Cognac, du Théâtre de la Renaissance / Oullins et la ville d'Aubusson, le conseil général de la Creuse, et la complicité de la fédération HIERO Limoges, l'association WART, le label idwet et C'Tout CoM.

OCTOBRE 2006 > Du Ma 10 au Ve 13 > 20H
THÉÂTRE-CONCERT * TOUT PUBLIC * DURÉE 1H20

« Laissez-moi
Conter au monde qui l'ignore encore
Comment ces choses-là sont survenues
Vous entendrez parler dans mon récit
D'actes charnels, sanglants et sans nature
Jugements de hasards, meurtres fortuits
De morts par ruse ou causes provoquées
Et, pour finir, de desseins que l'erreur
Fit retomber sur ceux qui les tramaient
Cela en vérité, je peux le dire. »

Horatio, Acte V, scène II

Hamlet, fils livré aux fantômes, depuis bientôt quatre cents ans, trouve ici les mots et un tempo de notre temps. Si dans *Hamlet / thème & variations*, la pièce passe au shaker électro, c'est pour mieux nous permettre d'entendre le rythme shakespearien. La musique - électro, post rock, abstract hip-hop - est partie prenante de l'histoire autant que le texte, qui dans une nouvelle traduction d'André Marcowicz, fait apparaître pour la première fois en traduction française le vers décasyllabe caractéristique du théâtre Elisabéthain.

Cette pièce majeure du répertoire est lâchée dans une cage lumineuse enveloppée de sons électroniques. Formé au Centre dramatique national de Limoges et au travail de marionnettes par Emilie Valantin, passionné de musique électro, David Gauchard, qui connaît les valeurs musicales de sa génération, a demandé au groupe Abstract Keal Agram et à Robert Le Magnifique de composer la musique pour la pièce. A même la scène, en compagnie de quatre comédiens, ils font surgir fantômes et fossoyeurs de leurs machines. La musique devient le décor. *Hamlet / thème & variations*, est un travail surprenant et remarquable de rigueur dans la fantaisie, de précision dans le déroulement tragique. C'est un spectacle hybride et rare, alliant création dramatique, visuelle et sonore. Shakespeare aux platines, et le théâtre réinvente ses classiques !

J'ai souhaité articuler mon travail de traduction autour de deux principes originaux. J'ai tenu d'abord à respecter au plus près la langue de Shakespeare, à en reprendre les différents niveaux de langage : la prose, le décasyllabe blanc (caractéristique du théâtre Elisabéthain), le décasyllabe rimé (propre au théâtre ancien). *Hamlet* n'avait jusqu'à présent jamais été traduit en français en respectant la forme du texte d'origine, je voulais montrer que cela était possible, que cela permettait de mettre en valeur la « structure » de Shakespeare.

Ce qui m'a frappé dans le texte, c'est la répétition, le caractère récurrent de certains mots, qui reviennent comme des leitmotiv. Le mot question notamment revient très régulièrement. La question, c'est le père. Elle est liée au père. Le père, c'est aussi la nature - ce qui ne pose pas de question, ce qui est donné. La mort du père, c'est évidemment la question suprême. Etre et ne pas être, c'est aussi être au théâtre. C'est le miroir de la nature. *Hamlet* est avant tout une pièce sur le théâtre.

Autres mots récurrents : la chair et l'air, qui renvoient à la mère et au père. Hamlet est gras. Il se pose le problème de la chair. Ophélie est un personnage dont la musicalité est basée sur le souffle, elle est liée à l'air, elle disparaît dans l'eau, dans la boue de sa mort...

Chaque mot porte le personnage qui le dit. Dans le souffle des mots, leur « poésie », il y a déjà le personnage. *Hamlet* fusionne théâtre et poésie.

C'est un théâtre de parole, tout comme Tchekhov. S'il y a parole, il y a chair. La traduction que je propose est faite pour être jouée. Dite. Elle est en attente de corps.

Je n'aime pas la différence que l'on fait entre les textes anciens et les modernes. Pour moi, une nouvelle traduction est bien une oeuvre contemporaine, une façon de travailler sur la langue et de la traduire en rapport avec notre époque. Si je traduis de cette façon, c'est bien parce que je vis aujourd'hui. *Hamlet* est une oeuvre résolument moderne.

André Marcowicz

Depuis 1999 j'explore, au sein de L'Unijambiste, la notion d'individu face au groupe.

Les rapports d'un être isolé confronté au corps social. Comment vit-il une situation d'exclusion ?

Comment appréhende-t-il son décalage par rapport à la norme établie ?

Quel mécanisme réflexif la mise à l'écart met-elle en marche ?

J'ai retrouvé ces questions chez Strindberg dans *Mademoiselle Julie*, chez Fassbinder dans *Le bouc*, ou encore dans la solitude des personnages de *Talking heads* de Bennett aux prises avec la vieillesse, l'alcoolisme, l'homosexualité, le racisme ou la maladie.

Cette envie d'interroger l'isolement se conjugue avec un goût certain pour l'acte de mise en scène. Donner à voir et à entendre un texte fort, exciter l'oreille et l'œil par la mise en œuvre d'un théâtre pluridisciplinaire où l'émotion jaillit autant du propos de l'auteur et du jeu de l'acteur, que de la force de suggestion des images et du son : scénographie abstraite qui laisse le champ à l'imagination, accent mis sur le travail de la lumière, composition musicale originale jouée en live, intervention de la marionnette, de la vidéo, des arts plastiques.

Les premières productions de L'Unijambiste m'ont permis d'apporter quelques éléments de réponse à cette quête d'un théâtre lieu d'interrogation sociale et point de rencontre de diverses pratiques artistiques.

Pour *Ekaterina Ivanovna* d'Andreïev, le projet s'est structuré principalement autour de quatre axes : découverte d'un auteur, rencontres avec son traducteur André Markowicz et avec le compositeur Robert Le Magnifique, réalisation d'un travail formel centré sur la scénographie et première expérience de production professionnelle.

Avec *Talking Heads*, l'accent a été mis sur l'interprétation des comédiens dans le cadre d'un dispositif scénique sobre et modulable. Ce spectacle est maintenu au répertoire de la compagnie.

Enfin, *Hamlet* est un projet pluriel avec tout d'abord la production d'un CD électronique hip hop visant à permettre une approche singulière de l'œuvre et susciter la curiosité d'un public peu habitué aux salles de théâtre. Puis, au travers du Petit Shakespeare illustré a eu lieu une sensibilisation ludique en milieu scolaire autour de l'œuvre de l'auteur. Pour finir, la partie théâtrale du projet : après une première étape de recherche ponctuelle par huit représentations, une seconde version de cette production, *Hamlet / thème & variations*, a été créée à Cognac le 31 mars 2005 sous forme de théâtre-concert (6 interprètes, 3 techniciens, 1 metteur en scène, durée : 1h20).

David Gauchard

DAVID GAUCHARD

Né en 1973, il se forme à l'École Régionale d'Acteurs de Cannes et poursuit sa formation de 1997 à 1999 à l'Académie théâtrale de l'Union, à Limoges.

Il travaille comme comédien avec Philippe Labonne (Théâtre en diagonale), Filip Forgeau (Cie du désordre), et comme comédien marionnettiste pour le Théâtre du Fust d'Emilie Valantin.

Il est l'assistant à la mise en scène de Silviu Purcarete pour *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare (2001), et *Têtes d'afarit grillées sur lit de mort et de poivrons*, d'après les 1001 nuits (2001), puis de Maden Materic pour Événements créé à l'Académie théâtrale de l'Union (2002).

En 1999, il crée L'Unijambiste. Il met en scène *Mademoiselle Julie* d'August Strindberg, *Talking heads* d'Alan Bennett et Partouse à la présidence (Abel et Bela) de Robert Pinget. Il écrit et met en espace *Rattus Rattus* (premier prix du premier Gueuloir en Limousin organisé par Théâtre Ouvert dans le cadre du Festival des Francophonies et diffusé sur France Culture).

Après une avant première au festival national de Bellac en juin 2001, il crée *Ekaterina Ivanovna* de Léonid Andreïev dans une traduction d'André Markowicz joué pour la première fois en France et en langue française au Théâtre Jean Lurçat / Scène nationale d'Aubusson et au Théâtre de l'Union / CDN du Limousin. En 2002, il reprend *Talking heads* en y ajoutant trois monologues. 2003-2005 : il consacre l'essentiel de son activité autour du projet *Hamlet*.

Il réalise sous le nom de Vodka une performance, dans le cadre du Festival Panoramas #8 à Morlaix (février 2005), Limoges (avril 2005) et au Festival Catalacum à Chaptelat (juillet 2005).

Et il a présenté, le 11 octobre 2005, au Théâtre du Cloître de Bellac, *Aiguiser les couteaux*, chantier n° 1 du projet *Des couteaux dans les poules* de David Harrower.

ROBERT LE MAGNIFIQUE

Il y a 29 ans, Robert a eu la bonne idée de débarquer sur terre avec une basse comme unique bagage. Il a développé son sens du rythme en écoutant Led Zeppelin puis les Beastie Boys, en jouant les parties de basse de Flea des Red Hot Chili Peppers.

La découverte de nouveaux sons lui firent l'effet d'une claque : l'abstract hip hop de DJ Cam et de DJ Shadow, la baston drum'n'bass scratchée de DJ Hype et de son Ganja Kru, les délires de Squarepusher et de Amon Tobin ainsi que le drum'n'jazz d'Erik Truffaz le poussent à investir dans un embryon de home studio. Alors qu'il n'avait encore qu'un seul live à son actif, il est programmé aux Transmusicales de Rennes en 2002 – et, depuis lors, aux Vieilles Charrues, au Printemps de Bourges, au Nouveau Casino, Sous la Plage, ...

Il vient de publier son deuxième album, *Kinky Attractive Muse*. Ce disque, bien que toujours dans une veine électro / hip hop, nous montre la face cachée de l'artiste : celle du compositeur de mélodies touchantes et imparables.

A la rentrée 2004, il a participé au « Coup de chauffe », en ouverture de saison de L'Avant-Scène Cognac.

PSYKICK LYRIKAH

Psykick Lyrikah (prononcer [psajkik lirika]) est un groupe formé en 2001 par le rappeur Arm, le compositeur Mr Teddybear et Dj Remo (depuis remplacé par Robert Le Magnifique aux scratches). Après plusieurs 1ères parties (La Rumeur, The Shapeshifters, Sage Francis, Abstract Keal Agram ou encore Rubin Steiner), ils autoproduisent en 2003 "Lyrikal Teknik", une street-tape où, épaulés par leurs proches (Iraka 20001, Super Micro, Simba, Abstract Keal Agram...), ils présentent aussitôt un univers très personnel, un hip-hop aux senteurs électro-rock.

L'accueil de leur premier album, intitulé *Des lumières sous la pluie*, paru en octobre 2004 sous le label Idwet, dépasse toutes les espérances, tant du côté du public que de la presse (le disque est ainsi défendu par des médias tous horizons, les Inrocks en tête). Olivier Mellano (remarquable guitariste avec son groupe Mbiil, mais aussi avec Laetitia Shériff, Yann Tiersen, Mossec, Bed..) se joint aux Psykick et en décembre 2004, leur prestation aux Trans Musicales leur ouvre les portes de nombreux clubs et festivals, convaincus par leur fantastique singularité.

ABSTRACT KEAL AGRAM (Tepr + My Dog is Gay)

Issus de la scène noisy-pop bretonne, Lionel Pierres et Tanguy Destable créent Abstract Keal Agram début 2000 à l'occasion d'un live / performance au festival « Panoramas » de Morlaix. Au croisement du hip hop instrumental et de l'electronica mélodique, chacun de leurs morceaux a la force de suggérer des images représentant leur univers sombre mais nuancé.

Ils sont depuis quatre ans programmés dans de très nombreux Festivals : Transmusicales de Rennes, Printemps de Bourges, Vieilles Charrues (2002 et 2004), Ososphères, Marsatac, Vilette Numérique, Dictapop à Bruxelles, Pop Montréal, Usine à Genève, où ils invitent fréquemment ARM (Psykick Lyrikah) et Robert le Magnifique à les rejoindre sur scène. Ils ont également participé aux B.O. des films *Sur Terre* et *Les derniers jours de Mòdeste Pompello*.

Les projets personnels de Tanguy et Lionel, sous leurs noms respectifs de Tepr et My Dog is Gay, permettent aux deux compositeurs d'explorer d'autres territoires musicaux plus intimes.

OCTOBRE 2006 > Du Ma 10 au Ve 13 > 20H

THÉÂTRE-CONCERT * TOUT PUBLIC

P 04/04