

Il Carnevale *...au Soir des Rois*

DOSSIER DRAMATURGIQUE

Production

Compagnie Ilot-Théâtre

Chant / Jeu / Idée Originale

Marie LOUP

Collaboration à la mise en scène

Serge IRLINGER

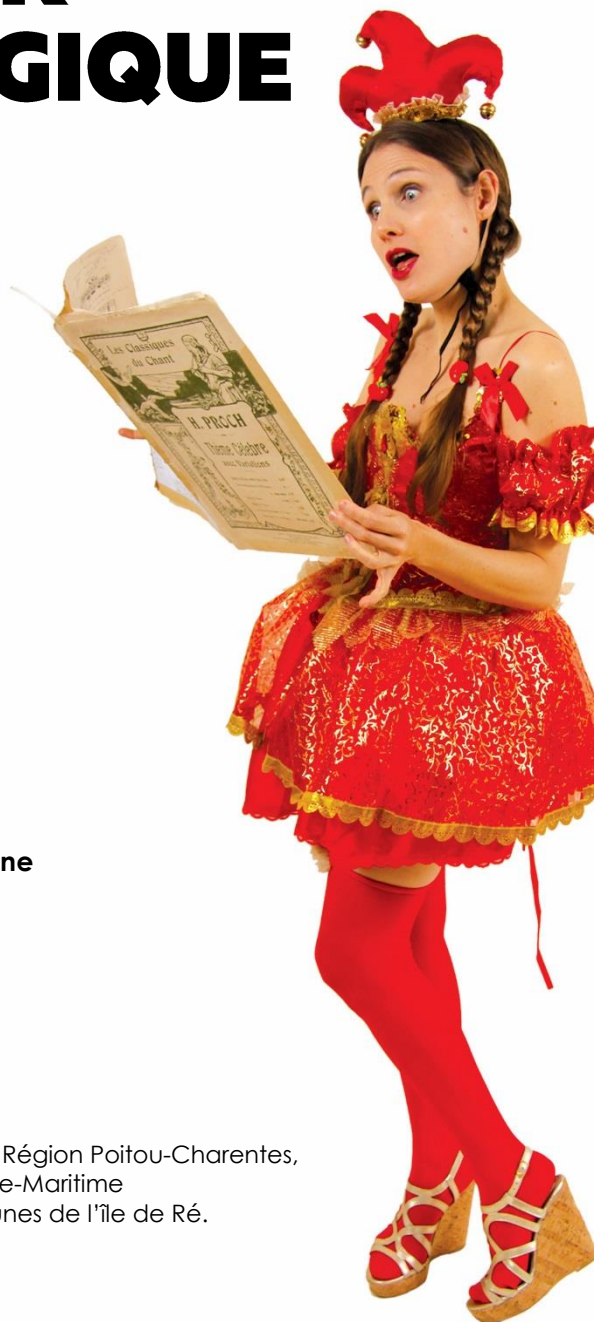
Collaboration vocale / Piano

Stéphane TRÉBUCHET

Décor et Costumes

Marie LOUP

Avec les aides à la création de la Région Poitou-Charentes,
du Conseil Général de la Charente-Maritime
et de la Communauté de communes de l'île de Ré.

POURQUOI CETTE PIÈCE ?

La Nuit des rois est, de toutes les pièces de Shakespeare (comédies, tragédies ou pièces historiques), celle dont l'intrigue est la plus resserrée.

Les spectacles musicaux s'encombrant difficilement d'une intrigue complexe, cette pièce s'est révélée toute indiquée pour un projet d'une telle nature. Comédie écrite en demi-teinte, elle est, malgré son dénouement heureux, porteuse d'une certaine nostalgie. Cela a permis d'élaborer un spectacle contrasté, doté de multiples variations d'ambiance et de ton.

QUAND LE CARNAVAL DE VENISE RENCONTRE LA NUIT DES ROIS

★ **Le thème principal de la pièce de Shakespeare : une comédie des apparences**

Ces mots résument ce dont il est question dans la pièce, une pièce traitant de la dichotomie entre l'être et le paraître.

Olivia, paraît endeuillée alors qu'elle tombe finalement amoureuse... d'une illusion d'homme ! Viola se travestit en Césario. Les jumeaux (Viola/ Sébastien) sont alors confondus, ce qui donne lieu à des quiproquos. Ils sont en apparence identiques, mais Sébastien laissera transparaître une virilité dont Viola, même sous des traits masculins, est incapable. On peut, par exemple, comparer leur comportement à celui de Feste (acte III – scène 1, acte VI – scène 1). Le Duc veut paraître l'amoureux souffrant alors qu'il s'est entiché de Césario... qui n'est que l'apparence d'un homme... Le personnage secondaire de Malvolio se déguise, revêtant un accoutrement ridicule, pensant avoir désormais l'apparence qui séduira Olivia...

★ **Le titre original de la pièce**

The twelfth night, mot à mot, la douzième nuit, fait référence à la douzième nuit après la naissance du Christ, celle durant laquelle les rois sont venus rendre hommage au nouveau-né : la nuit de l'Épiphanie.

D'après le calendrier chrétien, cette douzième nuit représente la fin des fêtes de Noël mais aussi le début du carnaval dans un sens large, c'est à dire l'entrée dans une période de joie faisant suite à la naissance du Sauveur et qui prendra fin lors de la fête du Mardi gras (où est aujourd'hui célébré le carnaval). Cette fête marque le début du Carême, période de méditation, de privation, représentant les quarante jours de jeûne effectués par le Christ dans le désert.

★ **La source littéraire**

La pièce prend place dans une longue série d'adaptations d'une comédie originale Italienne *Gi'Ingannati (Les Mystifiés)*, jouée à Sienne et publiée à Venise en 1537.

LA NUIT DES ROIS & LA COMMEDIA DELL'ARTE

On sait que Shakespeare s'est inspiré du théâtre de la Commedia dell'arte pour écrire *La nuit des Rois*, ainsi qu'une autre pièce *La Comédie des erreurs*.

Dans *Il Carnevale*, font référence à la Commedia dell'arte :

- l'emploi de la langue italienne et des masques de Carnaval vénitien
- le caractère psychologique et les costumes des protagonistes
- une trame shakespearienne rendue populaire et accessible au plus large public, et aussi prise comme un canevas réécrit à la manière des comédiens improvisateurs italiens du XVIe siècle.

Entre les protagonistes shakespeariens de *Il Carnevale* et ces fameux personnages-types de la Commedia dell'arte, quels parallèles existe-t-il ?

La Dame en rose, narratrice du spectacle fait référence à Isabelle Andreini, poétesse et comédienne née à Padoue en 1562 qui donna son prénom au personnage-type de l'amoureuse, personnage non seulement d'une grande beauté mais également érudite et rusée. C'est elle qui créa la situation du dépit amoureux.

Dans *Il Carnevale*, ce personnage d'Isabelle nous raconte en effet les dépit amoureux du Duc, de Viola, d'Olivia. Son costume s'apparente aux représentations iconographiques d'Isabelle.

Le Duc Orsino s'apparente au Docteur (Il Dottore), toujours vêtu de noir.

Les discours scientifiques du prétendu savant dans un pseudo-latin font sourire, les personnages de Bouffon (les Zannis) peuvent l'interrompre à coup de bâton.

Le Docteur représente une satire des savants pédants du XVIIe siècle, tels qu'ils sont décrits dans le théâtre de Molière.

De la même manière, Arlequine, dans *Carnevale*, interrompt son maître par des chansons et des airs. En aparté, elle se confie au public et ironise sur les discours amoureux emphatiques de son maître. Au fond, elle doute, bien avant le dénouement de l'histoire, de la constance des sentiments de son maître envers Olivia. Arlequine, elle, ressemble bien évidemment au Bouffon bon vivant Arlequin du groupe des Zannis, personnages de valets, qui bien souvent mènent l'intrigue dans la Commedia dell'arte. Mais elle se réfère aussi fortement à Salvador Rosa, comédien qui s'illustra durant le *Carnavale* romain de 1639, dans le rôle de Coviello, personnage vif d'esprit, incisif, satirique envers les grands. Ce valet est poète, musicien, comédien, il enchante les foules par ses satires et ses ballades napolitaines.

La Comtesse Olivia représente visuellement une Colombine dans une version sombre.

Elle rend Orsino malade d'amour.

De la même manière, dans la Commedia dell'arte, Colombine pouvait être une soubrette, mais également l'ingénue romantique, amoureuse taquine d'Arlequin. Aussi belle que malicieuse, elle menait Arlequin par le bout du nez en provoquant sa jalousie.

Marie, la suivante d'Olivia, nous rappelle Marinette, Francisquine ou Betta, soubrette éveillée, hardie et insolente, à l'esprit vif.

Dans la pièce de Shakespeare, ce personnage prend en effet une part importante de par sa ruse et sa malice dans l'intrigue secondaire de la pièce.

Enfin, Viola, par son âme juvénile, naïve et pure, s'apparente aux personnages amoureux, ingénus, en situation de dépit amoureux. Qu'elle soit femme ou travestie en homme, son caractère se réfère à Isabella, Lelio ou Horace.

TRAME SHAKESPEARIENNE ET SPECTACLE MUSICAL

Le théâtre élisabéthain et shakespearien en particulier accorde une grande importance à la musique dans de nombreux moments des pièces.

Batailles, apparitions de fantômes et de spectres, cérémonies, entrées de rois, scènes de bal, de danse ou de masque ou encore ballades et chansons liées à l'action de personnages chantants... De grands compositeurs de l'époque comme William Byrd, Thomas Morley et Robert Johnson (musicien du roi) ont composé pour le théâtre. Certains manuscrits de célèbres ballades ont été conservés : *Willow song* de Desdémone dans *Othello*, *La ballade des Fossoyeurs* d'*Hamlet*. On sait aussi qu'Ophélie dans *Hamlet* fut un personnage musicien (jouant du luth) et chantant.

Dans *La Nuit des Rois* en particulier, nous retiendrons :

- Le Duc réclame le divertissement musical du fou et de Césario, ainsi que de la musique instrumentale pour soulager ses peines de cœur.
- Feste, le fou est le personnage chantant de la pièce. Il chante pour le Duc, pour Olivia, en chœur avec d'autres personnages secondaires. Pour *Il Carnavale*, il est féminisé : cette arlequine mène la scène du spectacle.
- Ballades et chansons de personnages secondaires : Sir Tobie, Sir André.

Le choix du répertoire s'est porté sur une forte proportion de mélodies, ce genre lyrique qui, par essence, est plus proche de la théâtralité par l'expression des sentiments et l'importance accordée au texte.

LA COMPAGNIE ILOT-THEATRE

La compagnie s'est installée en 1993 en région Poitou-Charentes à la suite du projet « Arts au soleil », sur l'île de Ré.

Depuis 1993, elle a créé, dans des mises en scènes de Serge Irlinger :

- *Une Cendrillon* d'après vingt versions du monde entier
- *À la Cour des Fables* d'après Jean de La Fontaine
- *Jean la Chance* de Bertolt Brecht
- *Combat de nègre et de chiens* de Bernard-Marie Koltès
- *La vie de Monsieur de Molière* de Mikhaïl Boulgakov
- *Dreyfus et le cul-de-jatte Bernard* de Jean-Jacques Verneuil
- *Roberto Zucco* de Bernard-Marie Koltès
- *Histoire d'Aladin*
- *Une tempête* d'Aimé Césaire
- *Amphitryon* de Heinrich von Kleist
- *Paradoxe sur le comédien* de Denis Diderot
- *Le guetteur à marées* de Vincent Aliouche et Laure Huselstein
- *Angelo, tyran de Padoue* de Victor Hugo
- *Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée* d'Alfred de Musset
- *Des Rillettes chez les Boulingrin* d'après Georges Courteline
- *La Nuit des Rois* de William Shakespeare
- *Le vampire* d'après *La danse de mort* d'August Strindberg

La compagnie a pu développer son travail de création grâce à sa résidence régulière à La Maline/ARDC, aux aides de la DRAC Poitou-Charentes, du Conseil Régional Poitou-Charentes, du Conseil Général de la Charente-Maritime et de la Communauté de Communes de l'île de Ré. Depuis sa création, elle est accueillie par La Coursive Scène Nationale de La Rochelle, le Centre Dramatique Poitou-Charentes, le Gallia Théâtre Scène Conventionnée de Saintes, le Carré Amelot à La Rochelle, le Théâtre de l'Utopie et le Théâtre Toujours à l'Horizon à La Rochelle, La Palène à Rouillac, CREA à Saint-Georges-de-Didonne, L'Avis d'artiste à Jonzac, l'A4 à Saint-Jean-d'Angély...

La compagnie poursuit également un travail pédagogique en relation avec le milieu scolaire (écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur). Depuis 1995, la compagnie est agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale et reçoit des aides financières du Ministère de l'Éducation Nationale, de la DRAC et de la Région Poitou-Charentes pour ses interventions.

La compagnie est conventionnée par la Communauté de Communes de l'île de Ré, le Conseil Général de la Charente-Maritime et le Conseil Régional Poitou-Charentes.

CONTACT DIFFUSION

Compagnie Ilot-Théâtre

BP 7 - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Tél. : 05 46 09 02 28

Email : contact@ilot-theatre.com

Informations, photos et actualités sur le site

www.ilot-theatre.com