

Le Songe d'une nuit d'été

Texte de **William Shakespeare**
Mise en scène de **Serge Mandeville**
Une production d'**Absolu Théâtre**

À la Caserne Letourneux
411, rue Letourneux (coin boul. Notre-Dame Est)
Du 31 mars au 18 avril 2009 à 19 h 30.

Distribution (par ordre alphabétique)

Olivier Aubin
Caroline Bouchard
Catherine-Amélie Côté
David Alexandre Després
Caroline Lavigne
David Laurin
Hubert Lemire
Vitali Makarov
Igor Ovadis
Stéfan Perreault
Erwin Weche

Concepteurs et collaborateurs

Décor et costumes **Sarah Heitz-Ménard**
Éclairages **Martin Gagné**

Absolu Théâtre

La première production d'Absolu Théâtre, *L'Histoire des Atrides*, un collage de tragiques grecs mis en scène par Jean-Pierre Ronfard, a été présentée à la Salle Fred-Barry en 1998 et la deuxième, *Crime et châtiment*, a tenu l'affiche au Théâtre Denise-Pelletier en janvier 2000. La compagnie revient ainsi, en quelque sorte, au bercaïl pour y jouer *Le Songe d'une nuit d'été*.

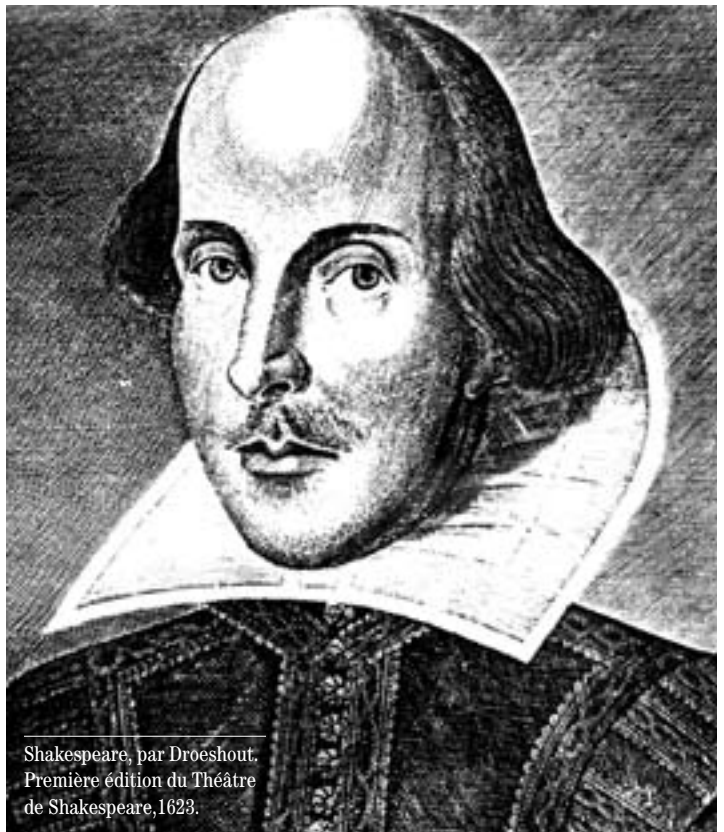
Absolu Théâtre se consacre à l'exploration des grands textes de la littérature mondiale et a produit *Oh les beaux jours* (2004) et *Comédie* (2006) de Beckett, *Macbett* (2007) d'Ionesco. Selon son mandat, la compagnie a aussi créé des textes de son auteur maison, Serge Mandeville, dont : *Une île et un désert* (2002) et *Autour du complexe* (2005).

À l'automne 2008, après un *Cabaret Absolu* au Lion d'Or, la compagnie revient à son mandat et présente en alternance, au Théâtre Prospéro, une création, soit *Ailleurs* de Serge Mandeville, et un texte du répertoire contemporain, soit *Rythmes* de Beckett.

PRÉSENTATION

Le Songe d'une nuit d'été est une pièce contemporaine de *Roméo et Juliette*. Les deux pièces auraient été écrites en 1595, quoi qu'il soit toujours difficile de dater avec exactitude la création de ces pièces à la scène. Il est encore plus complexe, aujourd'hui, de recréer les circonstances qui ont conduit Shakespeare à écrire cette pièce, chaque nouvelle hypothèse venant alimenter la pléthore de mythes et légendes qui épaississent le mystère entourant l'auteur anglais. Cette pièce a été écrite alors que Shakespeare était encore un jeune poète. Considérée comme une «féerie» davantage qu'une comédie, elle demeure une de ses pièces les plus joyeuses; l'amour, abordé sur plusieurs plans, n'est pas accompagné des angoisses et drames que l'on retrouve ailleurs. Même si les quiproquos brouillent les désirs et contrarient les jeunes amoureux dans leur quête de l'âme sœur, tout finit par rentrer dans l'ordre. Les épreuves viennent surtout raffermir leurs sentiments amoureux. Lysandre et Démétrius semblent de proches parents de Roméo, Hermia et Hélène pourraient être des amies de Juliette. Mais, à part l'autorité paternelle et l'antique loi d'Athènes qu'évoque Égée pour forcer sa fille à lui obéir, l'arrière-plan politique n'a rien à voir ici avec la rivalité sanguinaire entre les familles qui finit par triompher des amoureux de Vérone.

Le Songe d'une nuit d'été aurait d'abord été une commande pour

Shakespeare, par Droeshout.
Première édition du Théâtre
de Shakespeare, 1623.

le mariage d'un seigneur. La pièce s'ouvre sur le mariage de Thésée, duc d'Athènes et d'Hyppolyte, reine des Amazones. Le duc demande à Philostrate, intendant des fêtes de Thésée, d'entraîner «aux réjouissances la jeunesse», de réveiller «l'esprit vif et leste de la joie», de renvoyer «aux funérailles la mélancolie». Pour les circonstances, une troupe d'artisans se réunit pour monter une pièce dont on ne saurait dire s'il s'agit d'une comédie et d'une tragédie. Quand, à l'acte V, après de multiples péripéties, ils la joueront devant la noce, on jugera la pièce mauvaise mais on se réjouira de la bonne volonté des acteurs en

herbe. Le théâtre dans le théâtre n'est pas le seul procédé dramaturgique que Shakespeare exploite ici et qu'il reprendra dans des pièces ultérieures. C'est grâce à une potion obtenue chez l'Apothicaire, que Juliette peut s'endormir (et paraître morte) pour se réveiller à nouveau. Ici, Puck le valet d'Obéron, répand un suc floral sur les yeux de Titania pendant son sommeil et elle tombe amoureuse d'un âne.

Le surnaturel est très souvent employé par Shakespeare dans ses pièces tragiques, mais le procédé est moins courant dans les comédies. Puck est un avatar d'Ariel dans *La Tempête*.

Valet du mage Prospero, il conduit le naufrage du bateau d'Antonio et la dispersion de la suite royale sur l'île. Comme toujours, Shakespeare fait preuve de beaucoup d'imagination. L'Italie de *Roméo et Juliette* est tout aussi romancée que l'Athènes du *Songe d'une nuit d'été*; ni vérité historique, ni vraisemblance absolue ne semblent préoccuper un dramaturge libre de toute entrave. Et pourtant, il a su dépeindre le cœur humain avec une justesse qui transcende les époques. Même si Shakespeare en était encore à ses débuts, il avait déjà réuni dans *Le Songe d'une nuit d'été* les attributs qui le feront connaître comme un génie de la scène.

RÉSUMÉ

La pièce réunit une vingtaine de personnages, en plus des fées, elfes et autres anonymes. Shakespeare y mêle savamment le réel et le surnaturel, entrecroise des références à la mythologie grecque et anglo-saxonne. S'enchevêtrent dans un même récit trois intrigues indépendantes qui finissent par se réunir à l'acte V. Tout repose sur la confusion provoquée par les étourderies d'un valet malicieux. Elle s'insère dans ce courant artistique que l'on appelle le baroque, où l'incertitude découle de la difficulté d'établir une démarcation claire entre le rêve et la réalité.

Lysandre et Hermia s'aiment d'un amour réciproque mais Égée, le père de la jeune fille, a plutôt choisi

Démétrius comme futur gendre. Ils vont se réfugier dans la forêt, poursuivis par Démétrius, qui veut aussi conquérir Hermia, poursuivi par Héléna, rejetée par Démétrius. Entretemps, Obéron le roi des elfes et Titania reine des fées qui se retrouvent dans la forêt proche d'Athènes, se disputent au sujet du fils d'un jeune seigneur indien. Pour se venger, Obéron fait appel à son valet Puck pour l'aider à charmer Titania à l'aide du suc d'une fleur : elle tombe amoureuse de la première créature de la forêt qu'elle rencontre, un âne. Comme il a vu Démétrius maltraiter Héléna, Obéron demande à Puck de charmer le jeune Athénien pour qu'il détourne ses yeux d'Hermia pour préférer Héléna. Au lieu de cela, Puck se trompe et applique le suc sur les yeux de Lysandre, si bien que les deux jeunes hommes s'amourachent maintenant d'Héléna. Les quatre en viennent à se disputer, et Obéron demande à Puck de tout faire pour éviter que les amoureux ne s'entretient.

Parallèlement, de rustres artisans se sont rassemblés dans la même forêt pour répéter une pièce de théâtre, *La Très Lamentable Comédie et la très cruelle mort de Pyrame et Thisbé*, qu'ils souhaitent présenter aux noces de Thésée et Hippolyte. Le chef de la troupe, le tisserand Bottom, devient la victime des charmes de Puck, qui transforme sa tête en celle d'un âne. La chanson de Bottom réveille Titania qui s'était endormie, elle tombe instantanément amoureuse de lui et le traite comme un grand seigneur.

Quand Obéron réussit à se venger de Titania, il ordonne à Puck de briser tous les charmes, sauf celui de Démétrius, qui continue à aimer Héléna. Au matin, Thésée et Hippolyte se rendent dans la forêt pour une partie de chasse. Ils tombent sur les amoureux qui se réveillent en ayant l'impression d'avoir rêvé des événements étranges. Bottom se réveille à son tour avec l'impression d'avoir vécu des choses qui dépassent l'entendement. Finalement, tous se retrouvent aux noces de Thésée et Hippolyte pour assister à cette pièce ridicule et mal jouée, et les jeunes amoureux peuvent marier les élus de leur cœur.

ENTRETIEN AVEC SERGE MANDEVILLE, METTEUR EN SCÈNE

Diplômé en Études françaises à l'Université de Montréal, Serge Mandeville a suivi une formation en jeu au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Peu après sa sortie, en 1998, il fonde et dirige Absolu Théâtre.

D'où est parti ce projet de mise en scène du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare ?

J'ai d'abord monté cette pièce avec la troupe de théâtre parascolaire du collègue Regina Assumpta et, après avoir vu la pièce à plusieurs reprises dans les théâtres professionnels de Montréal, j'ai eu envie de prolonger l'expérience avec la troupe que je dirige. Bien que j'aie initié ce

Sentez-vous la nécessité d'adapter la pièce de Shakespeare, pour la rendre plus accessible ?

La triple intrigue, malgré sa complexité, passe très bien la rampe ; les interventions de la troupe d'acteurs amateurs, qui trouvent leur aboutissement dans l'acte V, sont du vrai bonbon et pour les acteurs et pour les spectateurs. Il s'agit d'une parodie du théâtre.

Quel angle avez-vous choisi d'exploiter dans cette mise en scène ?

Je ne prétends pas révolutionner la pièce, mais je tiens à ce que son propos soit clair. Shakespeare dépeint trois classes de la

travail dans un contexte scolaire, ça m'a quand même permis de savoir ce qu'implique gérer une grosse distribution. Diriger des acteurs non professionnels m'a forcé, en tant que metteur en scène à être d'autant plus clair et précis dans mes directives. J'ai aussi compris la nécessité d'actualiser le contenu et le propos de la pièce ; les chansons d'époque ne touchent plus le public d'aujourd'hui. Je les ai remplacées par des chansons de Brassens (*Fernande*) et Brel (*Ne me quitte pas*) qui se sont avérées plus efficaces scéniquement.

société : celle de la noblesse d'Athènes, celle des artisans qui montent une pièce de théâtre pour le mariage de Thésée et Hippolyte, et celle des elfes et des fées qui habitent la forêt. Il y a beaucoup de violence sous-jacente dans les relations entre les personnages. Égée veut forcer sa fille à marier l'homme qu'il a choisi, sans quoi c'est le couvent ou la mort. Les deux amoureuses Hermia et Hélène en viennent quasiment à s'arracher les cheveux tellement leur rivalité est grande. Obéron, le roi des elfes, traite Puck presque en esclave. Mon intuition serait, pour moderniser le contexte,

de transposer cela dans un monde qui évoque le milieu de la mafia. Il me semble important aussi de rendre concrètes toutes les scènes qui se déroulent dans la forêt et qui relevaient à l'époque du conte de fée. Pour moi, les créatures fantastiques créées par Shakespeare renvoient aujourd'hui au domaine du fantasme, du désir érotique, de l'inconscient.

Est-ce que l'idée que l'on se faisait de l'amour à l'époque de Shakespeare trouve toujours des résonances aujourd'hui ?

Shakespeare enveloppe le sentiment d'amour de beaucoup de fantaisie et de poésie, ce qui peut nous sembler assez abstrait par moments. Là aussi, je me suis efforcé de rendre l'émotion juste et transparente, non pas désincarnée. Ma mise en scène doit tenir compte de ce triste constat : se lancer éperdument en amour, se dire « je t'aime » en y croyant est devenu très compliqué. Beaucoup d'obstacles se dressent entre les gens qui veulent vivre une relation amoureuse authentique. On confond très souvent amour et sexualité. *Le Songe d'une nuit d'été* aborde aussi la question de l'amour dans le mariage. Je souhaite qu'en plus de se divertir au grand plaisir théâtral que propose Shakespeare, les spectateurs en viennent à réfléchir à ces préoccupations modernes.

Propos recueillis et mis en forme par Philip Wickham

Titania, Bottom et les Fées, 1793-94
Toile du peintre : Henry Fuseli

