

LE THÉÂTRE ISHTAR PRÉSENTE

LA NÉGOCIANTE DE VENISE

COMÉDIE TRAGIQUE EN MUSIQUE

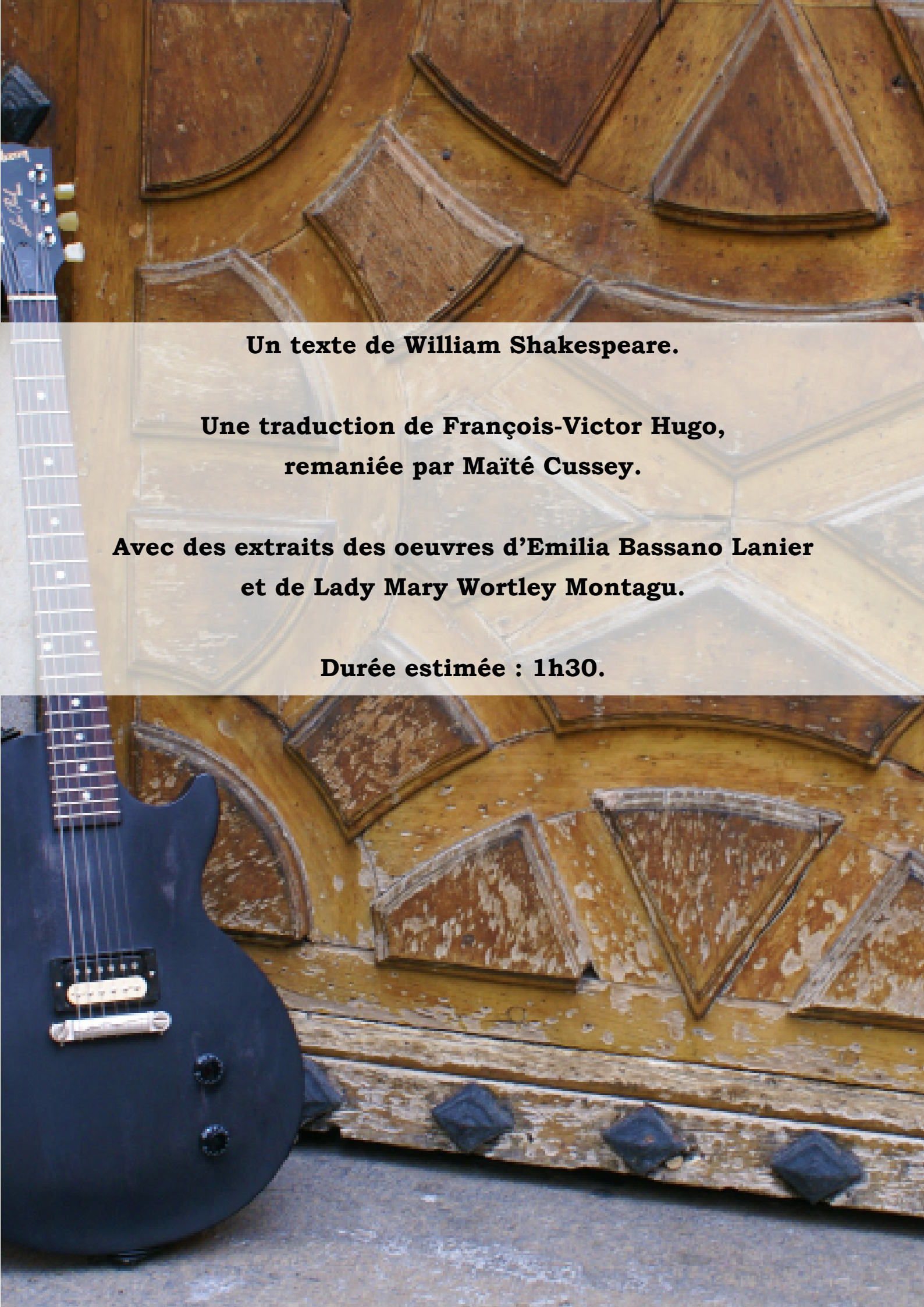
d'après William Shakespeare

© Gaëlle Mignot

DOSSIER DE
CRÉATION

theatre.ishtar@gmail.com

06 84 10 12 21

Un texte de William Shakespeare.

**Une traduction de François-Victor Hugo,
remaniée par Maïté Cussey.**

**Avec des extraits des oeuvres d'Emilia Bassano Lanier
et de Lady Mary Wortley Montagu.**

Durée estimée : 1h30.

RÉSUMÉ

Bassanio demande à son ami intime Antonio un gros prêt d'argent dans le but de conquérir la belle Portia, riche héritière de Belmont. Pour réunir la somme, Antonio se voit contraint de faire lui aussi un emprunt auprès de Shylock, une entrepreneuse rivale dont il n'approuve pas les méthodes et qu'il a souvent insultée.

Shylock voit dans cette faveur l'occasion de se venger du mépris qu'elle a trop longtemps subi et exige d'Antonio une livre de sa chair comme garantie. Antonio accepte. Peu de temps après, toutes ses richesses sont perdues en mer lors de naufrages successifs, le rendant incapable de rembourser sa dette.

Entre-temps, Jessica, la fille unique de Shylock, s'est enfuie de Venise avec son amant Lorenzo, un proche ami d'Antonio et Bassanio. Les amants emportent au passage une partie des richesses de la mère de Jessica. Cette trahison affecte profondément Shylock et attise encore sa soif de vengeance.

Bassanio arrive enfin à Belmont et doit affronter l'épreuve imposée par le défunt père de Portia pour départager les nombreux prétendants de sa fille. Afin d'obtenir la main de Portia, Bassanio doit faire le bon choix entre un coffret d'or, un coffret d'argent et un coffret de plomb. Il devra également revenir à temps à Venise pour sauver Antonio du terrible procès qui s'annonce...

Création sur la saison 2018/2019

Résidence à la MJC d'Oullins (69)

Résidence au Collège Clémenceau (Lyon 7ème)

PREMIÈRES DATES :

DU 21 AU 26 MAI 2019

AU THÉÂTRE ESPACE 44 (LYON)

Nous contacter pour assister à une représentation.

Contacter le théâtre pour organiser une représentation scolaire.

LE MARCHAND DE VENISE

Le Marchand de Venise est l'une des pièces de **William Shakespeare** les plus difficiles à aborder. À l'origine une **comédie** ayant pour toile de fond les rapports de force entre **chrétiens et juifs**, sa réception se complique après la Shoah. Comment envisager sereinement au regard de l'Histoire certaines répliques d'un autre âge ou le traitement même du personnage de Shylock, l'impitoyable usurier juif qui devra renier sa foi et perdre toute sa richesse en guise de « happy end » ?

D'autre part, l'intrigue de la pièce en elle-même est relativement complexe : deux histoires évoluent en parallèle et se rejoignent dans le quatrième acte, nous donnant l'occasion d'explorer des thématiques très variées : **problèmes d'argent, amours interdits, amitiés ambiguës, marchés dangereux, rivalités féroces**... Nous ne sommes pas loin des meilleures recettes de nos séries actuelles !

Et pourtant ces **deux intrigues scindées pour mieux se rejoindre** sont rarement mises à profit dans les mises en scènes célèbres. Le parti pris est souvent sombre, voire **tragique**, et l'on se décentre difficilement du personnage (il est vrai délicieusement complexe) de Shylock, tant on a voulu le racheter. L'intrigue de Belmont, le jeu des coffrets, Portia et son cortège de prétendants passent souvent à la trappe et la comédie avec eux.

EXTRAIT

Vous m'avez traitée de parvenue, de chienne, d'arriviste, et vous crachez sur mes pas, et tout cela parce que j'use de ce qui m'appartient. Or, il apparaît aujourd'hui que vous avez besoin de mon aide. Alors, vous venez me voir et vous me dites : « Shylock, nous voudrions de l'argent ». Vous dites cela, vous qui vidiez votre bave sur mes pas et qui me repoussiez du pied comme vous chassez une misérable bâtarde de votre seuil. Vous sollicitez de l'argent. Que devrais-je vous dire ? Ne devrais-je pas vous dire : « Est-ce qu'une chienne a de l'argent ? Est-il possible qu'une bâtarde puisse prêter cinquante mille euros ? »
(Shylock, Acte 1, scène 2)

NOTE D'INTENTION

Dans cette mise en scène, nous prenons le parti de **supprimer totalement l'enjeu de la religion**. Nous remettons sur un pied d'égalité les deux intrigues et développons les enjeux de tous les personnages. Nous transposons le conflit sur un autre terrain, celui des **relations de pouvoir entre femmes et hommes** aujourd'hui, et comment ces rapports sont influencés par des questions de pouvoir et d'argent. **Shylock devient une femme**, une entrepreneuse ambitieuse et stratège qui se serait retrouvée relativement jeune dans le cercle ultra viril des très riches.

Femmes et argent, mariage et pouvoir, désir et sentiments... Des thèmes qui évoquent bien des stéréotypes de mauvais goût, encore aujourd'hui. Nous voulons **déconstruire ensemble**, offrir à tous ces personnages l'opportunité de s'exprimer pleinement, dans leur légèreté comme dans leur gravité, avec leur noblesse et leur part sombre. L'enjeu est de **questionner les modèles de relations rigides** qui nous sont proposés dans les médias et la culture à l'heure actuelle : des modèles où femmes et hommes n'interagissent pas, ou peu, en-dehors des relations de couple.

Pour servir ce propos, la **distribution est strictement paritaire** : quatre femmes et quatre hommes. De ce groupe émergent plusieurs combinaisons : une bande d'hommes, trois couples hétérosexuels, une *bromance** ambiguë, un duo mère/fille, un duo de meilleures amies... Notre but est de rendre les interactions entre les personnages les plus sincères et motivées possibles, mais aussi de proposer **un spectacle pluridisciplinaire prenant qui sait aussi questionner notre monde contemporain**.

* littéralement « une romance entre « frères » ».
Désigne une amitié très forte entre deux hommes.

LA PLACE DES FEMMES

Comme dans beaucoup des comédies de Shakespeare, les héroïnes du *Marchand de Venise* sont amenées à se travestir et à prendre en main leur propre destin. Elles sont brillantes, passionnées, déterminées, et sont aussi dotées d'une intelligence acérée et pratique.

Portia, l'héroïne principale, n'est pas naïve face à ses multiples prétendants, même lorsqu'il s'agit de celui qu'elle aime. Elle veut choisir son mari et élabore des stratagèmes pour s'assurer qu'il gagne le procès puis qu'il lui reste fidèle. Jessica, la fille de Shylock, a un caractère bien trempé et est prête à prendre le risque de s'enfuir pour être libre. Les femmes ont du pouvoir et contrôlent leur corps et leur argent (Jessica s'enfuit avec une partie de son héritage, et Portia ne partagera pas ses biens avec n'importe qui).

En faisant de Shylock une femme, nous accentuons cette dimension déjà présente dans la pièce. Notre Shylock a une place relativement privilégiée dans la société grâce à son statut social d'entrepreneuse qui réussit. Toutefois, elle reste méprisée au sein du cercle des riches. Des choix difficiles entre vie privée et argent s'imposent à toutes les héroïnes au fil de la pièce, comme pour encore beaucoup de femmes aujourd'hui.

Le parti pris de faire jouer certains rôles d'hommes par des femmes permet à nos comédiennes d'explorer des rôles complexes et assez rares dans le répertoire féminin classique ou actuel. Nous souhaitons que tous les comédiens et comédiennes puissent jouer des rôles stimulants.

Emilia Lanier et Lady Mary Wortley Montagu

Notre spectacle est également nourri des textes de deux grandes autrices classiques car nous souhaitons rappeler que les femmes, bien qu'absentes des manuels scolaires, ont aussi fait l'histoire de la littérature.

Emilia Bassano Lanier est une contemporaine de William Shakespeare (très probablement la *Dark Lady* de ses sonnets) et la première femme poétesse professionnelle de langue anglaise. Son oeuvre majeure *Salve Deus Rex Judaeorum* (dont des extraits sont distillés dans notre spectacle) est un contrepoint féministe des récits de la Bible.

Lady Montagu (1689-1762) est une aventurière qui a rapporté des récits novateurs de ses voyages en Orient en témoignant du point de vue des femmes. Elle décrit dans ses lettres des événements et des lieux innaccessibles aux hommes. Elle est très probablement à l'origine du *Woman not inferior to Man*, le premier pamphlet féministe en langue anglaise, dont nous reprenons des extraits.

LA GUERRE DES SEXES

Face à ces femmes puissantes, la balance du pouvoir penche toutefois plutôt en faveur des hommes car eux savent faire front ensemble, alors que les personnages féminins restent très individualisés (à l'exception du duo patronne/suivante que forment Portia et Nérissa).

Les interactions entre les sexes relèvent essentiellement du rapport amoureux, et les personnages féminins sont d'abord des soutiens de leur partenaire, quitte à abdiquer une partie de leur pouvoir (Portia et Jessica donnent l'intégralité de leur fortune à leurs maris).

Extrait (Portia à Bassanio, Acte 3, Scène 2)

Avant, j'étais le seigneur de cette belle résidence, le maître de mes gens, la reine de moi-même : et maintenant, au moment où je parle, cette maison, ces gens et moi-même, tout est à vous, mon seigneur.

Faire de Shylock une femme permet d'avoir plusieurs femmes égales en puissance économique aux hommes et de questionner les rapports de force qui existent dans tous les autres rapports femmes/hommes.

Notre intention est aussi de développer les liens, aussi ténus soient-ils, entre les personnages féminins. Nous introduisons ainsi une relation mère/fille complexe entre Shylock et Jessica et opposons lors de la scène du procès deux femmes (Shylock et Portia) qui n'ont pas la même façon d'affirmer leur indépendance.

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

AXES À EXPLORER EN CLASSE OU EN ATELIER

FRANÇAIS/LITTÉRATURE

- l'oeuvre de William Shakespeare
- le mouvement baroque
- la traduction et l'adaptation des oeuvres de Shakespeare en France
- les genres théâtraux

ANGLAIS

- les oeuvres et la vie de William Shakespeare
- les enjeux de la traduction et de l'adaptation
- *Le Marchand de Venise* aujourd'hui et à travers les époques
- *Hamlet* et *Romeo & Juliet*

THÉÂTRE

- la mise en scène et ses outils
- les adaptations d'oeuvres classiques
- les rôles genrés au théâtre
- discussion après le spectacle
- atelier de pratique théâtrale

ÉDUCATION MUSICALE

- comment intégrer la musique au théâtre (choix du répertoire et liens avec l'intrigue)
- les femmes dans la musique (réception, notoriété et héritage)
- l'oeuvre de Shakespeare et la musique

VIVRE ENSEMBLE

- les rapports femmes/hommes aujourd'hui
- les stéréotypes au théâtre et dans la culture

Tragédie ou comédie ?

Dans les anthologies de Shakespeare, la pièce est classée parmi les comédies, car elle a été écrite et pensée comme telle à l'origine. Néanmoins, la plupart des mises en scènes depuis la Seconde Guerre mondiale prennent un parti pris tragique, dans l'intention de réhabiliter Shylock. Les répliques mordantes de Portia et Nérissa ou la bouffonnerie de la bande Gratiano/Lorenzo/Bassanio font aussi de cette pièce une comédie grinçante très enlevée.

Dans *La Négociante de Venise*, nous jouons à la fois sur l'aspect tragique de l'histoire de Shylock et sur la comédie piquante des jeux amoureux. N'oublions pas que le mélange de comique et de tragique est l'essence même du théâtre baroque dont Shakespeare est le représentant majeur !

La complexité des personnages

L'ambiguïté de la pièce découle en grande partie de l'ambivalence de ses personnages, car aucun d'entre eux n'est entièrement bon ou mauvais. Notre perception actuelle ne nous permet pas de voir en Shylock uniquement un être malveillant ou la bande Antonio/Gratiano/Bassanio comme de bons héros, tant la violence de leurs préjugés et de leurs procédés prennent une place importante dans l'intrigue.

Aucun personnage, femme ou homme, n'est naïf. Tous et toutes ont des intérêts qui se mêlent à leurs passions amoureuses ou à leurs liens affectifs, mais aussi des qualités sympathiques, que ce soit leur humour, leur dévotion aux autres ou leur détermination.

Loin d'adopter un parti pris manichéen, nous accordons à tous les personnages cette complexité. Après *Hamlet* et *Romeo & Juliet* où nous avons davantage travaillé des personnages adolescents, *Le Marchand de Venise* nous permet d'explorer des problématiques très adultes.

Scénographie et costumes

Nous souhaitons une scénographie la plus épurée possible afin que le spectacle soit transportable et jouable partout, y compris en extérieur avec peu de moyens techniques. Chaque lieu est donc symbolisé par seulement un élément clef : un banc pour une place de Venise, un bureau pour le lieu de travail de Shylock et la Cour de Justice, quelques coussins pour le palais de Portia, une plateforme en hauteur pour la fenêtre de Jessica et l'espace musique. La musique prend une place centrale dans l'espace car elle accompagne de nombreuses scènes et nourrit aussi bien le développement des personnages que l'intrigue (voir page suivante).

Les costumes des personnages ont été pensés pour évoquer le contexte de l'entreprise moderne avec un look *business casual* (sérieux mais pas trop formel) composé exclusivement de vêtements noirs et blancs. Le contraste entre les deux couleurs permet aussi d'évoquer leur ambiguïté en tant que personnages (ni tout à fait bons ni tout à fait mauvais). Les maquillages plus élaborés et marqués permettront de distancier le propos et de ne pas tomber dans trop de réalisme simpliste.

THÉÂTRE & MUSIQUE

Mélanger théâtre et musique est une de nos méthodes pour **dépoussiérer les classiques** et leur donner une dimension contemporaine dans laquelle tous les publics peuvent facilement se retrouver. Notre équipe est composée d'artistes polyvalents qui permettent ce mélange des genres : les comédiens et comédiennes sont pour la plupart chanteur.ses et/ou musicien.nes (guitariste, bassiste, batteur, pianiste, violoncelliste, etc). La musique nous permet de toucher le public autrement et l'invite à s'immerger totalement dans un univers autre que le quotidien.

Pour *La Négociante de Venise*, nous avons souhaité explorer un répertoire **hard rock féminin**, en choisissant des musiques composées et interprétées par des femmes. Ce choix permet d'appuyer la violence des sentiments et les passions rentrées des personnages féminins.

Le son de *La Négociante de Venise*, c'est aussi un travail de création et de composition distillé tout au long du spectacle et qui aide à créer des ambiances marquées au fil des scènes et des lieux explorés. Les passages chantés sont accompagnés par des bandes-sons enregistrées par nos soins et par une **guitare électrique ou acoustique live**.

LE PROJET SHAKESPEARE

La Négociante de Venise est le troisième volet d'une trilogie consacrée à des relectures contemporaines d'oeuvres majeures de William Shakespeare. Dans nos adaptations, nous voulons **décortiquer et mettre en avant la dimension arbitraire des stéréotypes genrés** dans les rapports amoureux et familiaux.

En 2016, nous créons *Hamlet, un portrait de famille*. Le personnage principal devient une femme, tout comme Rosencrantz, Guildenstern et Laërte. Cette adaptation nous permet d'**explorer des rapports entre femmes qu'on voit rarement au théâtre** : un couple de femmes, un trio d'amies, une mère et sa fille...

En 2019, nous explorons des problématiques plus sombres et plus adultes dans notre version de la pièce **Le Marchand de Venise**. Ici, la guerre des sexes prend bien des formes différentes, et tous les rapports femmes/hommes sont influencés par des questions de pouvoir et d'argent.

En 2020, nous monterons une nouvelle version de *Roméo et Juliette*, afin de mettre un point final à la trilogie. Notre axe de travail restera le même : déconstruire les stéréotypes, creuser les relations entre les personnages et offrir de nouveaux modèles plus égalitaires au théâtre d'aujourd'hui.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Mai 2019 - Création de *La Négociante de Venise* à l'Espace 44

Saison 2019/2020 - Nouvelle création de *Romeo & Juliet*

Saison 2020/2021 - Intégrale de la Trilogie

LA DISTRIBUTION

MAÏTÉ CUSSEY

Mise en scène, Shylock

Maïté commence sa formation au Conservatoire de Montbéliard avant de s'envoler pour Lyon et une hypokhâgne option théâtre. Elle y rencontre la compagnie Ugomina avec qui elle achève sa formation, commence à jouer dans des créations professionnelles et fait ses premiers pas en chant et en musique (batucada, guitare). En 2013, elle commence à monter ses propres projets avec une fidèle bande qui deviendra le Théâtre Ishtar. Elle est aussi diplômée en Lettres et Communication.

MAUD LOUIS

Portia

D'abord formée au piano et au violoncelle, Maud commence son apprentissage du théâtre au conservatoire de Bayonne en parallèle de ses cours de musique. Elle intègre ensuite l'École de Théâtre de Lyon qui lui permet de travailler avec des comédiens tels que Pierre Bianco, Thierry Buenafuente ou Mohamed Brikat. Depuis sa sortie, elle a pu intégrer différentes compagnies (Cie Soleluna, Cie les 3 Coups) et formations musicales. Les projets auxquels elle participe ont un lien commun : le mélange du théâtre et de la musique.

LUCAS JASON PERROT

Bassanio

Formé au Centre Factory de Villeurbanne, dont il sort diplômé en 2015, Lucas a ensuite touché à tout : acteur dans plusieurs court-métrages, assistant à la mise en scène pour Jean Lacornerie, chroniqueur web sur la chaîne Youtube Popcast... Lucas est également un musicien aguerri, à l'aise aussi bien au chant que derrière une batterie. Toujours fidèle aux arts du spectacle, il est avant tout comédien au sein de plusieurs compagnies lyonnaises (6^eThèmes Théâtre et Rêve et Pique).

ADRIEN PONT

Antonio

Au départ intégré dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Adrien se tourne plus tard vers l'art dramatique. Il passe deux ans au cours Florent à Paris avant de revenir à Lyon pour suivre la Classe Apprenti Comédien de la compagnie Premier Acte. En 2016, il participe à la création du collectif ILLES et de leur premier spectacle *Le Musée du moi*. En 2017, il intègre le Théâtre d'Anoukis puis le 6^eThèmes théâtre pour le projet *Les Justes* d'Albert Camus. Cinéphile et passionné d'audiovisuel, il participe aussi à plusieurs courts-métrages.

ARIANE CHARALAMBOS

Nérissa, Olympe

Le parcours d'Ariane commence par la danse. Classique, modern jazz, comédie musicale, contact impro, danse contemporaine, capoeira... Elle expérimente tout ! Côté théâtre, elle se forme pendant 7 ans avec la Compagnie de l'Une à Villefranche-sur-Saône. Après le bac, elle étudie les Lettres et les Arts du spectacle à Lyon, avant de participer à la fondation du Théâtre Ishtar. Ariane est aussi titulaire du BAFA et anime de nombreux ateliers théâtre pour enfants.

GAËLLE MIGNOT

Jessica

Gaëlle Mignot entame sa formation lors de son stage de maîtrise auprès du Teatro dell'Ortica (Gênes, Italie). Elle rejoint ensuite l'école Arts en scène à Lyon. À sa sortie, elle intègre le Théâtre Ishtar et fonde sa propre compagnie, Rêve et pique, où elle mène plusieurs projets d'écriture et de mise en scène (*Solitude(s)*, *Empreintes du soleil couchant*, *Play with her*). Elle anime aussi de nombreux ateliers théâtre auprès d'enfants, adolescents et personnes en situation de handicap.

ULYSSE MINEO

Lorenzo, Le Duc

Ulysse découvre le théâtre avec la compagnie Ugomina où il se forme pendant 11 ans. Il suit l'option théâtre du lycée Saint-Just puis étudie les Arts du spectacle à l'Université Lumière Lyon 2 où il suit de nombreux ateliers de pratiques (écriture, jeu, etc.) avant de participer à la fondation du Théâtre Ishtar. Touche à tout, il s'est également essayé à la technique lors d'un stage au théâtre de Montreuil, s'est formé en gestion des entreprises et des administrations, et il est à l'initiative de plusieurs performances d'art contemporain.

FLORIAN BOSDURE

Gratiano, guitariste

Florian suit d'abord des études en communication avant de se lancer pleinement dans sa passion du théâtre en entrant à l'école professionnelle de La Scène sur Saône. Au cours de sa formation, il participe à plusieurs créations en tant que comédien, mais aussi musicien ou régisseur. Il participe à la création de la compagnie du Singe Bleu Créations où il coproduit des courts métrages tels que *Joe La Béquille* en 2016 ou *Folie Volume II* en 2017. Pour clore sa formation il part à Berlin faire un stage de théâtre physique par le biais de *La Plattform*.

LE THÉÂTRE ISHTAR

Le Théâtre Ishtar est une **troupe de théâtre lyonnaise fondée en 2014** par une troupe de comédien.ne.s, musicien.nes et artistes polyvalent.es, alors étudiants en Lettres & Arts du Spectacle en parallèle de leurs formations artistiques.

Nous explorons majoritairement un répertoire de textes classiques que nous abordons par le prisme de thématiques contemporaines. Nous qualifions notre travail de **théâtre d'ambiance** car chacune de nos pièces entraîne le public dans un univers très défini (les ruelles de Londres au XIXème, un squat punk, une réunion familiale d'aujourd'hui ou encore un théâtre de verdure...).

La compagnie a des engagements forts : faire **du théâtre accessible à tous et toutes, déconstruire les stéréotypes sexistes** et travailler des personnages nuancés, pour que les filles et les garçons puissent avoir des modèles diversifiés et que comédiennes et comédiens puissent explorer une large palette de jeu.

NOS SPECTACLES EN TOURNÉE

2016 **LE VAMPIRE DE LA RUE MORGUE**

Création originale inspirée de la littérature gothique et romantique du XIXème.

Enquête fantastique, dès 8 ans. 1h20.

2017 **HAMLET, UN PORTRAIT DE FAMILLE**

Réinterprétation contemporaine et musicale du classique de William Shakespeare.

Tragédie en musique. 2h.

2018 **MOLIÈRE PAR GEORGE SAND**

Le grand pont du théâtre raconté par une figure non moins légendaire de la littérature française.

Théâtre de rue. 1h30.

CRÉATION 2018/2019

Résidence au Yelolino (MJC d'Oullins)

Résidence au Collège Clémenceau (Lyon)

DATES À VENIR

Du 21 au 26 mai 2019 - Espace 44 (Lyon)

Représentations scolaires possibles.

INFOS TOURNÉE

PRÉREQUIS TECHNIQUES (fiche technique et plan feu sur demande)

Comédie tragique en musique, à partir de 12 ans.

Durée du spectacle : 1h30 environ.

Montage : 5h (démontage : 30min). Scénographie dépouillée et adaptable.

Ouverture min : 8m. Profondeur min : 4m. Hauteur min : 5m.

Contraintes : au moins une coulisse et si possible une partie de scène en hauteur.

Possibilité de jouer en extérieur et de jour.

EN TOURNÉE

9 personnes au départ de Lyon (8 comédiens et comédiennes + 1 technicien)
= 3 véhicules (1 pour le décor + 2 pour le reste de l'équipe)

Spectacle disponible pour des représentations devant un public scolaire avec échanges après le spectacle.

Conditions financières sur devis. Contactez-nous !

CONTACTS

Metteuse en scène : Maïté Cussey / theatre.ishtar@gmail.com / 06.84.10.12.21

Régisseur : Robert Benz / robert.benz@hotmail.fr / 06.49.41.77.45

SIRET : 829 967 025 00018 **APE** : 9001Z

LICENCES : 2-1106613 / 3-1106614

CONTACT

Théâtre Ishtar
14, avenue Berthelot
69007 LYON

06 84 10 12 21
theatre.ishtar@gmail.com

theatreishtar.com

CRÉDITS PHOTOS

p.1 & p.11 © Gaëlle Mignot

p.2 & p.16 © A. Charalambos

pp. 4-5 © Annie Spratt

p.7 © Gianni Zanato

pp. 8-9 © Karsten Wurth

p.10¹ © Roch Postel

p.10² & p.15 © V. Chauveau

pp. 12-13 : ^{1,5&7} © Damien Maillet, ² © Nawel Sebie,

³ © Léo Grelé, ⁴ © Basile Lecleach, ⁶ © Nicolas Nova

& ⁸ © Dorine Bouteiller

p. 14 ¹ © Gilles Perréal & ² © A. Debiaune