

Juliette et son Roméo

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CONTACT : Tracey Boot
Tél.: 07 60 66 28 59

Email : contact@theatretransformations.com
Site Web : www.theatretransformations.com

SOMMAIRE

Nunc nec libero. In cursus dictum risus. Etiam tristique nisl
a nulla.

Le spectacle

Documents informatifs (enseignant) + Pistes de travail en expression orale/écrite, travaux manuels, jeu dramatique

L'histoire

- Les personnages
- Les thèmes
- Le style artistique

Monde de Shakespeare

Documents informatifs (enseignant)

- Théâtre Élisabéthain
- La chronologie de Shakespeare

Anglais

Documents informatifs en anglais utilisables en lecture- compréhension

- Prologue
- La chronologie de Shakespeare

Théâtre masqué

Documents informatifs (enseignant) + Pistes de travail en expression orale/écrite, travaux manuels, jeu dramatique

- Historique
- Quelques pistes de travail à partir des masques
- Bibliographie
- Liens

LE SPECTACLE

Texte, masques, marionnettes et musique

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 80mn de spectacle

Ecriture : adaptation du texte de William Shakespeare

Création de masques et marionnettes : Tracey Boot

Comédiennes : Hélène Lenoir, Tracey Boot et Murielle Dussolliet/ Margot Naviaux

Décor : Tracey Boot avec l'aide de Denis Faure et M. Rebelle

Musique : Hélène Lenoir

L'HISTOIRE

Adaptation de la pièce de William Shakespeare
Théâtre masqué, marionnettes et musique

Une adaptation moderne et une interprétation légèrement féminisée du grand classique de William Shakespeare. Ce spectacle combine demi-masque, marionnette, musique et texte (en français et en anglais). Un spectacle drôle, plein de poésie qui raconte l'histoire universelle de ces deux amoureux avec la force visuelle des masques fabriqués par Tracey Boot, facteur de masques.

Pourquoi « Roméo et Juliette » ?

C'est l'une des histoires la plus jouée au monde. Son succès est en grande partie dû à son histoire tellement touchante et humaine, un fait divers toujours d'actualité. L'histoire frôle le mélodrame, ce qui explique les nombreuses parodies jouées de cette tragédie. Mais la vraie vie est souvent plus dramatique que la fiction. Les histoires de querelle entre clan, de mariage arrangé, du monde où l'intérêt personnel passe avant tout le reste est notre lot quotidien. C'est une grande tragédie familiale et communautaire où chacun essaye de trouver, protéger ou forger sa place.

Les personnages :

Étude de caractère

avant ou après le spectacle

Choisir un personnage (individuel ou en groupe)

Dans un premier temps (discussion ou écrit)

- Qu'apprenons-nous sur le personnage au fur et à mesure que la pièce avance?
- Comment pourrais-je décrire ce personnage?
- Qu'est-ce qui le motive?
- Quelles preuves pourrais-je utiliser pour soutenir ces idées?

Dans un deuxième temps (discussion ou écrit)

- Quels sont les points positifs et négatifs de mon personnage choisi?
- Shakespeare a-t-il créé un personnage crédible?
- Est-ce que je peux m'identifier ou compatir avec mon personnage choisi de quelque manière?
- Quels conseils donnerais-je à un acteur jouant le rôle que j'ai choisi ?

Passeport (individuel)

avant ou après le spectacle

Créer un passeport pour votre personnage préféré

Inclure: nom, âge, sexe, lieu de naissance, emploi, statut social, activités, amis et famille, goûts et aversions ... avec des photos, des croquis, du texte pour soutenir vos idées.

- Qu'apprenons-nous sur le personnage au fur et à mesure que la pièce avance?

- Comment pourrais-je décrire ce personnage?
- Qu'est-ce qui le motive?
- Quelles preuves pourrais-je utiliser pour soutenir ces idées?

Les serviteurs ou rôle secondaire (en groupe)

Dans Roméo et Juliette, Shakespeare représente des personnages de différentes classes sociales, y compris de nombreux serviteurs. Plusieurs de ces serviteurs ont des noms et / ou des caractères développés. Attribuez aux différents groupes d'élèves les personnages suivants et demandez-leur de préparer de brèves présentations à leur sujet:

- la Nurse
- Peter
- l'apothicaire

"Allons sagement et doucement : trébuché qui court vite. »

Acte II, scène 3
Frère Laurent
William Shakespeare

Les thèmes

Mots-clés: beauté, dissimulation, conflit, mort, destin, famille, amitié, amour, secret, symbolisme, thème, vérité

avant le spectacle

Questions clés pour les étudiants:

- Puis-je expliquer ce que l'on entend par «thème»?
- Puis-je énumérer certains des thèmes clés de Roméo et Juliette?

après le spectacle

Que dirais-je sont les principaux thèmes du Roméo et Juliette?

Comment le metteur en scène a-t-il dessiné ces thèmes sur scène?

Statues de thème

avant ou après le spectacle

Demander aux élèves de travailler par deux ou trois pour se sculpter dans des statues thématiques.

Recherche dans le texte

avant ou après le spectacle

Thème : La Famille

Mots-clés: dot, famille, genre, hiérarchie, honneur, relation, statut, thème

- Puis-je identifier le thème de la famille et choisir des exemples dans tout le texte?
- Puis-je expliquer l'importance de ces exemples en les plaçant dans le contexte de la pièce dans son ensemble?
- Puis-je suivre l'évolution globale de ce thème?

Idem avec : « Le conflit et la violence », « l'amour romantique », « la vérité et au secret », « le destin et à la tragédie »

Le Prologue (page 13)

avant le spectacle

En petits groupes, préparez un spectacle du Prologue à Roméo et Juliette accompagné d'actions. Combien de thèmes de la pièce les élèves peuvent-ils inclure dans leur performance?

après le spectacle

Comment Théâtre Transformations a-t-elle traité le prologue sur scène?

*O pour elle les torches
redoublent leur éclat !*

*Elle est comme un
joyau sur la joue de la
nuit*

*Un brillant à l'oreille
d'une Ethiopienne ;*

*Beauté trop riche pour
qu'on en jouisse, trop
chère pour la terre.*

Acte II, scène 2
Roméo
William Shakespeare

Le Style Artistique

Juliette et son Romeo est une pièce qui reflète notre idée du théâtre. Il reflète notre souhait d'explorer l'utilisation de divers outils: voix, masque, musique, objets, marionnettes, mime, mouvement ... et d'utiliser ces compétences pour raconter des histoires, anciennes ou nouvelles.

Note d'intention - Tracey Boot

Cela fait un certain temps que je voulais travailler sur une adaptation masquée d'un texte de Shakespeare. J'ai longtemps hésité car ce n'est pas un exercice facile de créer des masques pour un texte existant. L'auteur a déjà imaginé et créé ses personnages et, en tant que facteur de masques, il m'est difficile de rester fidèle à ses choix.

Mais quand on regarde de plus près le travail de Shakespeare, une grande partie de sa richesse est due à l'universalité de ses histoires et à l'utilisation de personnages archétypes. Ses œuvres laissent énormément de place à l'interprétation que ce soit du metteur en scène, des interprètes ou d'un facteur de masques.

En travaillant avec mes acteurs, nous avons regardé de plus près ce fait divers et enquêter sur le pourquoi et le comment. Pourquoi sont-ils morts ? Y a-t-il un ou plusieurs responsable(s)? Ou est-ce juste "that the time was wrong" Dire Straits (une histoire de mauvais timing ?)

Un temps de recherche

Nous avons commencé notre travail de recherche fin 2015 avec :

- des lectures de différentes traductions de Roméo et Juliette (BD, conte...)
- un regard sur les adaptations cinématographiques
- l'exploration des premières idées "plastiques" inspirées par l'artiste [Marisol Escobar](#)

Par la suite nous avons :

- approfondi et testé les choix multiple de textes (présentation de travail à La Soierie, Faverges en février 2017
- expérimenté et créé une relation entre sculpture-masque-marionnette. réalisé le travail d'écriture avec notre propre interprétation de l'histoire.

Inspiration plastique

Les œuvres de Marisol Escobar

Née Maria Sol Escobar le 22 mai 1930, à Paris et morte le 30 avril 2016 à New York (État de New York), est une artiste et sculptrice vénézuélo-américaine, liée au pop art.

Dans notre création, nous cherchons à réinterpréter l'histoire avec les masques, la musique et l'utilisation détournée des objets et des matières.

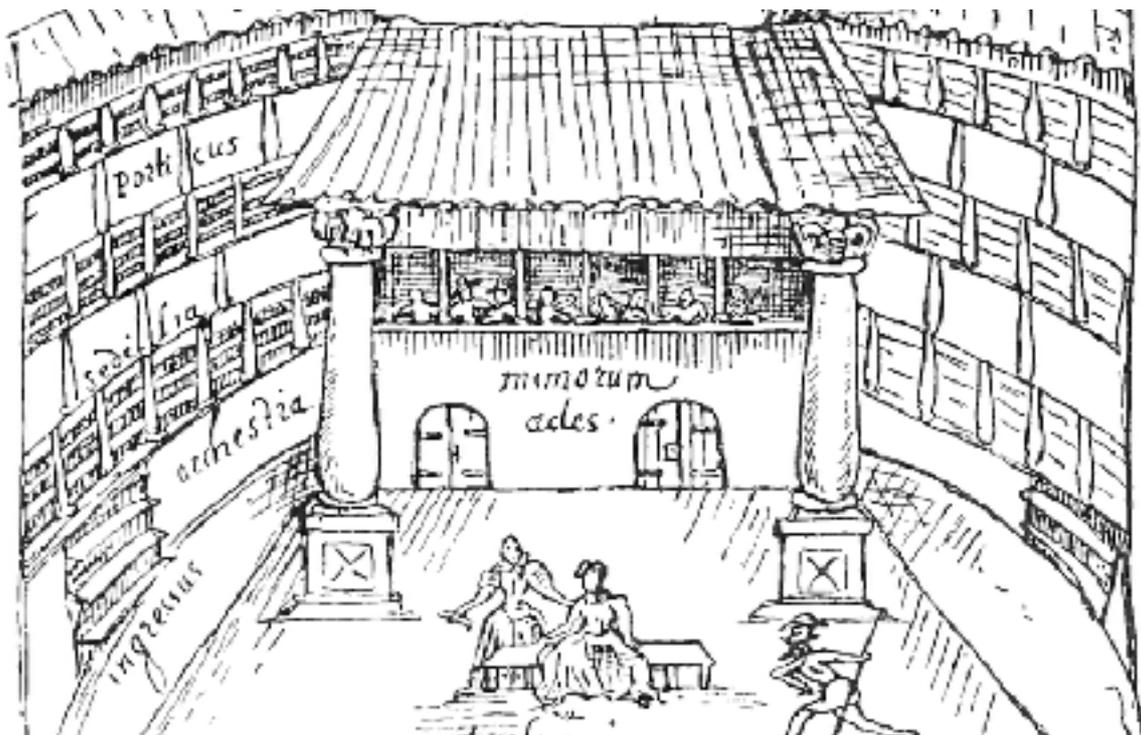
THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN

Le théâtre élisabéthain désigne les pièces de théâtre écrites et interprétées en Angleterre, principalement à Londres, depuis 1562 jusqu'à l'interdiction des représentations théâtrales par le Parlement en 1642, qui a conduit à la fermeture et à l'abandon des théâtres. Cette période englobe le règne de la reine Élisabeth Ire (1558–1603)

En ce XVIe siècle anglais, s'impose une forte volonté de régulation. Pour les troupes de comédiens habitués à voyager de ville en ville, cela se traduit notamment par une sédentarisation. Cela n'a pas empêché le succès grandissant du théâtre auprès du public. Dans un premier temps, les troupes posent leurs tréteaux dans les cours d'auberges. James Burbage a été le premier à envisager la construction d'un lieu dédié au spectacle. Il a construit « Le théâtre » à Shoreditch, en dehors de la ville de Londres. Ce tout premier théâtre élisabéthain a été érigé en 1576.

Cette époque connaît une production théâtrale foisonnante, puisque quelque mille cinq cents pièces entre 1562 (Gorboduc) et 1638 (les Antipodes), dont plus de six cents ont été perdues, et plus d'une centaine d'auteurs sont recensés. Aujourd'hui, on considère que l'auteur principal de cette période est, sans conteste, Shakespeare.

Cette riche production est favorisée par un régime politique fort, qui forme et protège des compagnies d'acteurs, par la construction de théâtres permanents aux abords immédiats de Londres, et enfin par une écriture théâtrale qui

Dessin d'une répétition au théâtre The Swan en 1596, illustrant la forme cylindrique caractéristique des salles de théâtre de cette époque.

LA CHRONOLOGIE DE SHAKESPEARE ✱

23 avril 1564 Le barde est né

William Shakespeare est né à Stratford-upon-Avon de John et Mary Arden Shakespeare. Le quatrième des huit enfants de Shakespeare partage un anniversaire avec St. George, le saint patron de l'Angleterre. (Remarque: Bien que le 23 avril soit généralement accepté comme l'anniversaire de Shakespeare, il est impossible de connaître la date exacte de sa naissance. C'était il y a 450 ans, les gens. Allez-y.)

26 avril 1564 Le barde est baptisé

William Shakespeare est baptisé à l'église Holy Trinity de Stratford.

1569 Shakespeare va à l'école

Shakespeare entre à la King's New School, une excellente école de grammaire à Stratford, fréquentée par les fils de fonctionnaires comme son père. Les garçons entrent généralement à l'école vers l'âge de cinq ans, mais comme aucun document officiel ne survit, il est impossible de savoir exactement quand Shakespeare commence ses études. En dehors des dates de son mariage et de la naissance de ses enfants, on sait peu de choses sur la vie de Shakespeare avant 1592, une période connue sous le nom de «années perdues».

28 novembre 1582 Shakespeare se marie

L'évêque de Worcester délivre une licence de mariage à "William Shagspere" et "Ann Hathway", officialisant le mariage de William Shakespeare, âgé de 18 ans, et d'Anne Hathaway, âgée de 26 ans.

26 mai 1583 Premier enfant né

Six mois après leur mariage, le premier enfant de Shakespeare, Susanna, est né et baptisé.

1585 Jumeaux nés

Anne Hathaway donne naissance à des jumeaux, son fils Hamnet et sa fille Judith. Les bébés sont nommés d'après les amis proches de Shakespeare, Hamnet et Judith Sadler.

1590 Premier jeu

À cette époque, Shakespeare écrit Henry VI, première partie, sa toute première pièce. Comme toutes les pièces de Shakespeare, l'année exacte de sa paternité n'est plus claire. À peu près à la même époque, Shakespeare quitte Stratford pour travailler comme dramaturge et acteur à Londres.

1592 Greene attaque Shakespeare

Le dramaturge Robert Greene cite une critique cinglante de Shakespeare, le qualifiant de "corbeau parvenu" qui n'appartient pas au groupe de dramaturges universitaires de Greene. Grâce à cette diatribe, nous savons maintenant que Shakespeare a suffisamment réussi en tant que dramaturge en 1592 pour rendre ses pairs jaloux.

Janvier 1593 La peste ferme les théâtres

Les théâtres de Londres sont fermés en raison d'une épidémie de peste bubonique qui tue environ cinq pour cent des habitants de la ville. Shakespeare utilise la pause pour écrire de la poésie.

Avril 1593 "Vénus et Adonis"

Shakespeare publie "Venus and Adonis", son premier long poème publié. Il est dédié à son patron Henry Wriothesley, le comte de Southampton.

1594 Réouverture des théâtres

Au printemps de 1594, les théâtres de Londres rouvrent au public. Au cours des cinq prochaines années, la troupe de Shakespeare, The Chamberlain's Men, devient l'un des groupes de théâtre les plus populaires à Londres. Ils acceptent fréquemment les invitations à se produire à la cour royale de la reine Elizabeth I.

Mai 1594 "Le viol de Lucrece"

Shakespeare publie "The Rape of Lucrece", également consacré au comte de Southampton. Shakespeare achète des parts dans les Chamberlain's Men.

11 août 1596 Mort de Hamnet

William et Anne enterrent leur fils unique, Hamnet, qui meurt à l'âge de 11 ans de causes inconnues.

Mai 1597 Nouvelle maison

Riche grâce à son travail de théâtre et à ses investissements judicieux, Shakespeare achète New Place, la deuxième plus grande maison de Stratford.

1598 Shakespeare loué

L'auteur Francis Meres publie une critique élogieuse de l'œuvre de Shakespeare. Grâce à la critique de Meres, nous savons que Shakespeare est devenu un dramaturge réputé avec au moins une douzaine de pièces à son actif, dont *Roméo et Juliette*, *Le Songe d'une nuit d'été*, *Le Marchand de Venise*, *Love's Labors Lost*, *Richard II* et *Titus Andronicus*.

1599 Globe Theatre construit

Les hommes du Chamberlain construisent le Globe, un théâtre en bois à Londres. Beaucoup des pièces les plus célèbres de Shakespeare sont jouées pour la première fois ici, y compris *Hamlet*, *Othello* et *King Lear*. On pense que Shakespeare a écrit dans cette année incroyablement productive, y compris *Beaucoup de bruit pour rien*, *Comme vous l'aimez*, *Jules César* et *Les joyeuses femmes de Windsor*.

1601 Hamlet

Le père de Shakespeare meurt et son patron, Earl Southampton, est condamné à mort (réclamé plus tard) pour son rôle dans la rébellion d'Essex. On croit que la mort de son père motive Shakespeare à écrire *Hamlet* à cette époque. Les pièces de Shakespeare au cours des prochaines années adoptent un ton sombre et sombre.

24 mars 1603 Elizabeth Dies, l'âge jacobéen commence

À la mort de la reine Elizabeth I, le roi James monte sur le trône. Les hommes du Chamberlain deviennent les hommes du roi et se produisent devant le roi James à onze reprises entre le 1er novembre 1604 et le 31 octobre 1605.

1608 Théâtre Blackfriars

The King's Men se produit à Blackfriars, un théâtre intérieur de Londres. Contrairement à l'humeur sombre des sept dernières années, le travail de Shakespeare prend un ton plus léger dans des pièces comme *Cymbeline*, *The Winter's Tale* et *The Tempest*.

1609 Sonnets Publié

L'éditeur Thomas Thorpe imprime une collection oAnglais

1611 Retour à Stratford

Shakespeare quitte Londres et retourne à Stratford, où vivent sa femme et ses filles mariées. (La date exacte de ce déménagement reste en litige, les historiens la situant entre 1610 et 1613.)

1613 Pièces finales

Shakespeare compose ses pièces finales - *Henry VIII*, *Two Noble Kinsmen* (peut-être écrit en 1614) et *Cardenio*, aujourd'hui disparu, en collaboration avec John Fletcher, dramaturge remplaçant des King's Men. Le Globe prend feu lors d'une performance d'Henri VIII et brûle au sol.

25 mars 1616 Dernière volonté

Shakespeare, malade, appelle son avocat pour réviser son testament, apportant des changements étranges, notamment en laissant son "deuxième lit" à sa femme et 10 £ aux pauvres.

23 avril 1616 Shakespeare meurt

Atteint d'une maladie inconnue, William Shakespeare meurt à l'âge de 52 ans.

25 avril 1616 Enterrement

Shakespeare est enterré dans l'église Holy Trinity à Stratford, la même église où il a été baptisé. Son marqueur ordonne une malédiction sur quiconque dérange sa tombe.

1623 Premier folio publié

*Shmoop Editorial Team. "William Shakespeare Timeline of Important Dates." *Shmoop*. Shmoop University, Inc., 11 Nov. 2008. Web. 30 Aug. 2018.

ANGLAIS

“Don't waste your love on somebody, who doesn't value it.”

William Shakespeare

L'intégration de la langue anglaise a été notre objectif dès le début de notre recherche. En travaillant sur le texte lui-même, en éditant et en réécrivant, nous sommes tombés amoureux de la musicalité du langage de Shakespeare et avons su que nous voulions que cela fasse partie de notre spectacle. L'intégrer dans la pièce était une autre affaire. Il a fallu du temps... beaucoup de questions... Fonderions-nous l'histoire en Grande-Bretagne? Quels personnages parlaient anglais et pourquoi? ... Nous avons

Voici quelques mots clés à photocopier. Ces mots peuvent être utilisés comme stimulant pour diverses activités (travail sur les personnages, thèmes à explorer ...)

ROMEO	FRIAR LAWRENCE	LOVE	FRIENDSHIP	PROLOGUE
JULIET	LORD CAPULET	DEATH	SERVICE	ACT I
MERCUTIO	LADY CAPULET	VIOLENCE	STATUS	ACT II
TYBALT	LORD MONTAGUE	FATE	CONFLICT	ACT III
BENVOLIO	LADY MONTAGUE	FAMILY	GRIEF	ACT IV
THE NURSE	BALTHASAR	SOCIETY	LIGHT/DARK	ACT V

Le London Globe Theatre a un excellent site web avec des fiches d'information

Fact sheets from the Globe theatre :

<http://www.shakespearesglobe.com/discovery-space/fact-sheets>

PROLOGUE

Deux anciennes Maisons d'égale dignité

Two households, both alike in dignity

Dans la belle Vérone où se tient notre scène

in fair Verona, where we lay our scene,

Font un nouvel éclat de leur antique Hargne,

From ancient grudgebreak to new mutiny,

Le sang civil salit les mains des citoyens.

Where civil blood lakes civil hands unclean.

Or dans le sein fatal de ces deux ennemis

From forth the fatal loins of these two foes

Deux amants prennent vie sous la mauvaise étoile ;

A pair of star-crossed lovers take their life

Leur malheureux écroulement très pitoyable

whose misadventured piteous overthrows

Enterre en leur tombeau la haine des parents.

Doth with their death bury their parent's strife.

Les terribles moments de leur amour mortel

Their fearful passage of their death-marked love,

Et l'obstination des rages familiales

and the continuance of their parents' rage,

Que rien sinon la mort des deux enfants n'apaisera,

Which, but their children's end, nought could remove,

Pendant 1h15, nous le jouerons sur ce théâtre ;

is now the one hour and a quarter' traffic of our stage;

Et si vous nous prêtez une patiente oreille,

The which if you with patient ears attend,

Tout défaut, notre zèle les rachètera.

What here shall miss, our toil shall strive to mend ..

SHAKESPEARE'S TIME LINE ✱

Apr 23, 1564 The Bard Is Born

William Shakespeare is born in Stratford-upon-Avon to John and Mary Arden Shakespeare. The fourth of the Shakespeares' eight children shares a birthday with St. George, the patron saint of England. (Note: Though April 23 is commonly accepted as Shakespeare's birthday, it's impossible to know the exact date he was born. It was 450 years ago, people. Just go with it.)

Apr 26, 1564 The Bard Is Baptized

William Shakespeare is christened at Holy Trinity Church in Stratford.

1569 Shakespeare Goes to School

Shakespeare enters King's New School, an excellent grammar school in Stratford attended by the sons of civil servants like his father. Boys typically enter the school around the age of five, but since no official records survive it's impossible to know exactly when Shakespeare starts his education. Other than the dates of his marriage and children's births, little is known about Shakespeare's life before 1592—a period known as the "Lost Years."

Nov 28, 1582 Shakespeare Marries

The Bishop of Worcester issues a marriage license to "William Shagspere" and "Ann Hathway," formalizing the marriage of 18-year-old William Shakespeare and 26-year-old Anne Hathaway.

May 26, 1583 First Child Born

Six months after their marriage, the Shakespeare's first child, Susanna, is born and baptized.

1585 Twins Born

Anne Hathaway gives birth to twins, son Hamnet and daughter Judith. The babies are named after Shakespeare's close friends, Hamnet and Judith Sadler.

1590 First Play

Around this time, Shakespeare writes *Henry VI, Part One*—his very first play. Like all of Shakespeare's plays, the precise year of its authorship is now unclear. Also around the same time, Shakespeare leaves Stratford to begin work as a playwright and actor in London.

1592 Greene Attacks Shakespeare

Playwright Robert Greene pens a scathing critique of Shakespeare, calling him an "upstart crow" who doesn't belong with Greene's university-educated dramatist crowd. Thanks to this diatribe, we now know that Shakespeare has become successful enough as a playwright by 1592 to make his peers jealous.

Jan 1593 Plague Closes Theaters

London theaters are closed due to an outbreak of bubonic plague that eventually kills about five percent of the city's residents. Shakespeare uses the break to write poetry.

Apr 1593 "Venus and Adonis"

Shakespeare publishes "Venus and Adonis," his first long published poem. It is dedicated to his patron Henry Wriothesley, the Earl of Southampton.

1594 Theaters Reopen

In the spring of 1594, the London theaters reopen to the public. Over the next five years Shakespeare's troupe, the Chamberlain's Men, becomes one of the most popular acting groups in London. They accept frequent invitations to perform in the royal court of Queen Elizabeth I.

May 1594 "The Rape of Lucrece"

Shakespeare publishes "The Rape of Lucrece," also dedicated to the Earl of Southampton. Shakespeare purchases shares in the Chamberlain's Men.

Aug 11, 1596 Death of Hamnet

William and Anne bury their only son, Hamnet, who dies at the age of 11 of unknown causes.

May 1597 New Home

Wealthy thanks to his theater work and shrewd investments, Shakespeare buys New Place, the second-largest house in Stratford.

1598 Shakespeare Praised

Writer Francis Meres publishes a glowing review of Shakespeare's work. Thanks to Meres' review, we know that by this time Shakespeare has become a noted playwright with at least a dozen plays under his belt, including *Romeo and Juliet*, *A Midsummer Night's Dream*, *The Merchant of Venice*, *Love's Labors Lost*, *Richard II* and *Titus Andronicus*.

1599 Globe Theater Built

The Chamberlain's Men build the Globe, a wooden theater in London. Many of Shakespeare's most famous plays are performed for the first time here, including *Hamlet*, *Othello*, and *King Lear*. Plays Shakespeare is believed to have written in this amazingly productive year include *Much Ado About Nothing*, *As You Like It*, *Julius Caesar*, and *The Merry Wives of Windsor*.

1601 Hamlet

Shakespeare's father dies and his patron Earl Southampton is sentenced to death (later reprieved) for his role in the Essex rebellion. It is believed that his father's death motivates Shakespeare to write *Hamlet* around this time. Shakespeare's plays over the next few years take a dark, brooding tone.

Mar 24, 1603 Elizabeth Dies, Jacobean Age Begins

Upon the death of Queen Elizabeth I, King James ascends the throne. The Chamberlain's Men change their name to the King's Men, and perform before King James eleven times between 1 November 1604 and 31 October 1605.

1608 Blackfriars Theater

The King's Men begin performing at Blackfriars, an indoor theater in London. In contrast to the somber mood of the last seven years, Shakespeare's work takes on a lighter tone in plays like *Cymbeline*, *The Winter's Tale*, and *The Tempest*.

1609 Sonnets Published

*Shmoop Editorial Team. "William Shakespeare Timeline of Important Dates." *Shmoop*. Shmoop University, Inc., 11 Nov. 2008. Web. 30 Aug. 2018.

THÉÂTRE MASQUÉ

Historique

Fonctions des masques dans différentes civilisations

Toutes les civilisations, depuis des millénaires, ont eu recours au masque rituel pour différentes fêtes et cérémonies, religieuses ou non, destinées à conjurer les esprits, rythmer les différentes étapes de l'année, pour les danses, ou pour se protéger.

Les forces du mal, le pouvoir et l'amour ont, de tout temps, été symbolisés par des masques.

En Orient, le symbolisme du masque varie selon ses usages. Ses types principaux sont le masque de théâtre, le masque carnavalesque, le masque funéraire, utilisé notamment chez les Egyptiens.

Le masque de théâtre – qui est aussi celui des danses sacrées – est une modalité de la manifestation du Soi universel.

La personnalité du porteur n'en est généralement pas modifiée ; ce qui signifie que le Soi est immuable, qu'il n'est pas affecté par ses manifestations contingentes.

Le masque extériorise parfois des tendances démoniaques, comme c'est le cas dans **les masques carnavalesques**, où l'aspect inférieur, satanique, est exclusivement manifesté, en vue de son expulsion ;

il est libérateur ; il l'était aussi lors des fêtes chinoises du No, correspondant au renouvellement de l'année. Il opère alors comme une catharsis. Le masque ne cache pas, mais révèle au contraire des tendances inférieures, qu'il s'agit de mettre en fuite.

Le masque funéraire est l'archétype immuable, dans lequel le mort est censé se réintégrer. Il tend aussi à retenir dans la momie le souffle des ossements, modalité subtile inférieure de l'homme. Le masque destiné à fixer l'âme errante fut usité en Chine avant l'usage de la tablette funéraire.

Dans la pensée dualiste des Iroquois, **les danses masquées** relèvent toutes du deuxième Jumeau Créateur, le Mauvais Frère, qui règne sur les Ténèbres. La fonction des masques est essentiellement médicale. Dans les rites pratiqués, les hommes masqués, au printemps et à l'automne, chassent les maladies des villages. Ces danses masquées proviendraient originellement des rites de chasse. Elles seraient devenues danses de guérison, du fait de la croyance que les animaux enverraient les maladies pour se venger des chasseurs.

En Afrique, l'institution des masques est associée à des rites agraires, initiatiques. **Les danses en processions masquées** évoquent, à la fin des travaux saisonniers (labours, semailles, moissons), les événements des origines et l'organisation du monde, ainsi que de la société. Ce sont de véritables spectacles cathartiques, au cours desquels l'homme prend conscience de sa place dans l'univers, voit sa vie et sa mort inscrites dans un drame collectif qui leur donne un sens.

Les traditions grecques, ainsi que les civilisations minoenne et mycénienne, ont connu **les masques rituels** des cérémonies et des danses sacrées, les masques funéraires, les masques votifs, **les masques de déguisement**, les masques de théâtre. Ces masques de théâtre, généralement stéréotypés (comme dans le théâtre japonais), soulignent les traits caractéristiques d'un personnage : roi, vieillard, femme, serviteur, etc.

Carnavals :

Dans de nombreux pays, le mélange du christianisme et de coutumes plus anciennes a donné naissance à des masques de carnaval. Carnaval provient du latin *carnavale*, qui signifie « adieu » (*vale*) et « à la viande » (*carne*). Il était interdit de consommer de la viande pendant le carême, et la semaine précédant son arrivée était prétexte à réjouissances.

Le carnaval vénitien a la *Commedia dell'arte*, style théâtral remontant au XVIe siècle. Chaque personnage porte un demi-masque qui permet au spectateur de voir les expressions du bas du visage.

Les carnavals précédant le carême sont également importants à la Nouvelle-Orléans, à Trinidad et Tobago, au Brésil – notamment à Rio. En Grande-Bretagne, le carnaval de la communauté caraïbe du secteur de Notting Hill, à l'Ouest de Londres, se prolonge pendant trois jours, à la fin du mois d'août.

Autres «masques »

Toute dissimulation du visage, même partielle, modifie, l'apparence d'une personne, est en quelque sorte un masque : maquillage, moustache, barbe, lunettes, perruque..

Les masques reflètent, parfois, une puissance magique : **ils protègent ceux qui les portent** contre les malfaiteurs et les sorciers ; à l'inverse, **ils servent aussi à des membres de sociétés secrètes pour imposer leur volonté en effrayant.**

Expression orale et écrite

QUELQUES PISTES DE TRAVAIL

Travaux manuels

Jeu Dramatique

QUELQUES PISTES DE TRAVAIL

À PARTIR DES MASQUES

Expression orale / écrite

Observation de masques de différentes civilisations

(photos de masques rituels, de théâtre ou carnavalesques)

=> description : en quoi sont-ils fait ? qu'est-ce qu'ils inspirent ?

Observations de visages (photos) : différentes physionomies, différentes émotions

=> imaginer des biographies, des histoires, des relations possibles entre ces différents «masques »

Découverte de caricatures

(Daumier – B.D. – T.V. «les Guignols » etc.)

=> quel défaut ou quelle qualité est mise en valeur ?

Travaux manuels

Dessin de visages : heureux, triste,

fâché, timide...

Confection de masques : ce sont de véritables œuvres d'art.

On peut fabriquer des masques simples en papier ou en carton ou des masques plus élaborés en papier mâché. (vous pourriez également utiliser : maquillage, moustache, barbe, lunettes, perruque...)

Jeu Dramatique

Choisir un masque => observation : vers quel masque les enfants se dirigent-ils spontanément ?

Porter un masque, c'est trouver une gestuelle qui lui correspond, c'est inventer un personnage.

BIBLIOGRAPHIE (OUVRAGES RECOMMANDÉS)

Généralités sur le masque

1. AYALA (Pier Giovanni d'), BOITEUX (Martine) (sous la direction de), **Carnavals et Mascarades**, éd. Bordas, 1988
2. CARO BAROJA (Julio), **Le Carnaval**, éd. Gallimard, 1979
3. COUSSEE (Bernard), **Sacré carnaval**, éd. Bernard Coussée, 1989
4. FABRE (Daniel), **Carnaval ou la fête à l'envers**, éd. Gallimard, 1992
5. FEUILLET (Michel), **Le Carnaval**, Les Editions du Cerf, 1991
6. GAIGNEBET (Claude), FLORENTIN (M.Claude), **Le Carnaval**, éd. Payot, 1979
7. GLOTZ (Samuël), (sous la direction de), **Le Masque dans la tradition européenne**, Bruxelles, Ministère de la Culture, 1975
8. HEERS (Jacques), **Fêtes des fous et carnivals**, éd Fayard, 1983
9. KITAMURA (Kazuyuki), CESCO (Frederica de), **Cents belles fêtes d'Europe**, éd, Hatier, 1990
10. LOMMEL (Andreas), **Le Masque : du rite au théâtre**, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1985
 - **Les Masques**, éd. Braun, 1973
 - **Les Masques**, éd. Gründ, 1992
 - **Les Masques et leurs fonctions**, Rennes, Maison de la Culture, 1980
11. REVELARD (Michel), KOSTADINOVA (Geurgana), **Le livre des masques**, éd. La Renaissance du Livre, 1998
12. SIKE (Yvonne de) (sous la direction de), **Fêtes et croyances populaires en Europe**, éd. Bordas, 1994

Fabrication de masques (pour enfants)

13. BRODY (Vera), DOLARD (Marie), **Masques en fête**, éd.
14. ALLARD (Geneviève), LEFORT (Pierre), **Le Masque**, PUF, 1984
Le Temps Apprivoisé, Pierre Zech, 1994
15. ROCARD (Ann), **Masques de fête**, éd. Dessain et Tolra, 1986 Liens

LIENS

Liens

Compagnie Theatre Transformations

Théâtre Élisabéthain

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Théâtre_élisabéthain

Shakespeare

Shakespeare explique aux enfants (8-13ans):

https://fr.wikidia.org/wiki/William_Shakespeare

Shakespeares Globe à Londres:

<http://www.shakespearesglobe.com/education/events/symposia-conferences/world-shakespeare-congress>

Fact sheets in english :

<http://www.shakespearesglobe.com/discovery-space/fact-sheets>

The Globe Education info on Romeo & Juliet (2013)

<http://2013.playingshakespeare.org>

Contact

Tracey Boot (artistique / production)

Tél : +33 7 60 66 28 59

Email : contact@theatretransformations.com

Laurent Eveque (technique)

Tél : +33 6 73 73 85 57

Email : l.em@wanadoo.fr

www.theatretransformations.com

Théâtre Transformations
Maison des Associations
67, rue Saint François de Sales,
Chambéry
F-73000