

Région académique
OCCITANIE

Dossier d'accompagnement au spectacle
Service éducatif du Théâtre Le Sillon
Clermont l'Hérault

L'HISTOIRE D'AMOUR DE ROMÉO ET JULIETTE

D'après Shakespeare

Par l'Agence de Voyages Imaginaires

Saison 2017-2018

L'histoire d'amour de Roméo et Juliette

par l'Agence de Voyages Imaginaires

Polymorphe, caméléon, feu follet, volatile comme un gaz, Séraphin va, court, vole et nous mange en virevoltant d'un personnage à l'autre, opérant des mues subreptices, se glissant dans une peau et réapparaissant dans une autre. Il est tout à la fois la nourrice affectueuse et les amants fougueux, le poignard effilé et le flacon de poison. Les deux, voire les sept familles à lui tout seul...

Accompagné de deux autres comparses, musiciens et accessoiristes de scène, qui donnent féerie et décalage à la pièce en train de se fabriquer sous nos yeux, Séraphin conte l'histoire, incarne les différents protagonistes et n'hésite pas à prendre le public à témoin.

Fidèle à sa créativité légendaire, l'Agence de Voyages Imaginaires use, une fois de plus, de trouvailles géniales et d'un humour décapant pour donner un bain de jouvence salutaire à ce grand classique. Le rire n'en détourne pas pour autant le propos. Il n'est que la grimace de la bassesse de l'âme, et la caricature exacerbe le tragique de l'histoire. Dans cette version atypique de *Roméo et Juliette*, jalousie, orgueil, haine et folie ont toujours le goût amer du dérisoire et de la vacuité de nos prétentions exorbitantes. Un spectacle magique !

Public

Tout public. A partir de 10 ans

Durée

1h15 minutes

Avec

Valérie Bournet, accompagnée par Vincent Trouble et Laurence Bournet

D'après

Shakespeare

Mise en scène et adaptation écriture

Philippe Car

Régie générale, lumière, manipulations, musique

Laurence Bournet

Décors et accessoires

André Ghiglione assisté par Lucien Ghiglione

Costume

Christian Burle

Musique, son et manipulations

Vincent Trouble

AVANT LE SPECTACLE

=) PRÉPARER LE SPECTACLE

Objectif : motiver sans dévoiler, dire, sans trop induire, afin de laisser aux enfants le plaisir de la découverte et la possibilité de construire leur propre compréhension du spectacle.

Le travail en amont de la représentation a plusieurs objectifs :

- ✓ Initier les élèves à leur rôle de spectateur : apprendre les conditions d'une bonne écoute.
- ✓ Susciter leur curiosité et le désir de découvrir le spectacle.
- ✓ Ouvrir des horizons d'attente.

Plusieurs entrées sont proposées pour le spectacle

L'histoire de Roméo et Juliette de l'Agence de Voyages Imaginaires

On peut :

- **Informé, préparer pour faire découvrir le monde du théâtre à travers ses codes, ses lieux, ses spécificités, son histoire.**

=) Annoncer la sortie au spectacle « Nous allons au théâtre ! »

Demander aux élèves ce que le mot « théâtre » leur évoque, leur demander de raconter un premier souvenir de spectacle. Aborder la notion de spectacle vivant à partir des représentations des élèves (ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont déjà vu). Évoquer les liens des différents arts qui se mêlent au théâtre.

- Travailler sur les différentes définitions du mot théâtre (un lieu, un genre littéraire, un spectacle, un ensemble de pièces, un métier).
- Décrire et informer sur le lieu théâtral, sa spécificité et son organisation (l'espace scénique, l'espace des spectateurs, les métiers nécessaires pour l'élaboration d'un spectacle). les rituels : (l'installation, en silence ou pas, le « noir » avant le début de la représentation ou pas, les interdits (échanger avec le voisin, intervenir, se lever, utiliser son portable...) ou pas.

- **Collecter, consulter des documents pour distiller quelques informations sur le spectacle et donner envie de le voir sans raconter le spectacle avant.**

- **S'informer sur le blog suivant :** <http://www.voyagesimaginaires.fr/les-spectacles/romeo-et-juliette/>

- **une série de photos et des vidéos sur le spectacle ou d'autres spectacles de la compagnie :**

- Photos au bas de la page internet : <http://www.voyagesimaginaires.fr/les-spectacles/romeo-et-juliette/#galerie>

- Vidéos de deux autres spectacles de la compagnie **pour découvrir l'univers de la compagnie:**

<https://www.youtube.com/watch?v=9gXYXJuUgnM>

https://www.youtube.com/watch?v=slvqJho3_Us

- Une interview sur un spectacle de la compagnie BFM : <https://www.youtube.com/watch?v=cQUOINzPgw4>

- Une présentation de l'équipe et de la compagnie (à propos d'un autre spectacle : *Le bourgeois gentilhomme*) :

<https://www.youtube.com/watch?v=EpPuvniAKIQ>

➤ **Découvrir la Compagnie et élaborer des fiches METIER**

<http://www.voyagesimaginaires.fr/lagence/qui-sommes-nous/>

- Faire des hypothèses sur le nom de la compagnie ? Cette compagnie appartient-elle à une école, un genre (cirque, marionnettes, conteurs, théâtre d'objets...) ?

- Pourquoi avoir choisi cette forme et ce thème ?

- Parler de la forme du spectacle ou encore évoquer les métiers des différentes personnes intervenues dans la création du spectacle.

- Découvrir des métiers liés aux arts du spectacle vivant : metteur en scène - comédien – marionnettiste – costumière- régisseur- Chargé de diffusion

- Faire des fiches métiers

➤ **S'interroger sur le titre**

Pourquoi **L'Histoire de Roméo et Juliette**, alors que la pièce de Shakespeare s'intitule : *Roméo et Juliette*

- Car il s'agit d'une réécriture originale?

- A cause de droits d'auteurs ?

- Car il s'agira avant tout d'un récit (avec un narrateur) , et non d'une pièce ?

➤ **Découvrir un écrivain en lien avec ce spectacle : Shakespeare**

- une présentation de l'auteur

- Plusieurs versions filmiques de Roméo et Juliette :

extrait de **Roméo + Juliette** La rencontre : <https://www.youtube.com/watch?v=cBqluj3rzuo>

+ extrait La scène du balcon : <https://www.youtube.com/watch?v=nCh8sNyeI3Y>

- Plusieurs versions théâtrales : voir en annexes + extraits suivants :

<https://www.youtube.com/watch?v=s0bgkmd2cUg>

<https://www.youtube.com/watch?v=GYMx2bPBI9M>

<https://www.youtube.com/watch?v=EO4PNPK2C7g>

https://www.youtube.com/watch?v=6skx2b_cJM0

<https://www.youtube.com/watch?v=HGWdMxIWphU>

- Découvrir une chanson : Grand Corps Malade Roméo kiffe Juliette <https://www.youtube.com/watch?v=RcxRMikZrbY>

➤ **Lire des extraits de Roméo et Juliette**

Écouter des extraits sonores: <https://www.youtube.com/watch?v=HyshoFOHW-U>

➤ **Découvrir le mythe antique à l'origine de l'histoire de Roméo et Juliette.**

Voir en Annexes

➤ **Organiser des débats**

Organiser un débat autour de thématique en lien avec le spectacle :

- Réécrire est-ce créer ?
- La fiction pour interroger le réel ?
- Toute histoire individuelle rejoint-elle l'histoire collective ?
- Faut-il désobéir pour être libre ?
- A-t-on toujours le choix ?
- Le rire est-il libérateur ?
- Pourquoi peut on lier l'amour et la mort ?
- Qu'est-ce qu'un spectacle total ?
- Le théâtre n'est-ce pas avant tout raconter une histoire ?

➤ **A partir du diaporama de photos extraites du spectacle**

Formuler des hypothèses :

- sur les personnages
- sur les expressions du visage
- sur l'histoire
- sur les costumes
- sur le décor, les objets
- sur la place des spectateurs
- la conception du théâtre qui est en jeu
- etc

➤ **Découvrir des représentations du mythe en peinture : voir les tableaux en annexes**

Ce mythe a inspiré de nombreux artistes

- Francesco Hayez (Le Dernier Baiser donné par Juliette à Roméo, 1823)
- Pino Casarini (l'Adieu de Juliette à Roméo, 1939).
- Johann Heinrich Füssli (Roméo se penche sur le cercueil de Juliette, 1809),
- Pietro Roi (La Mort de Juliette et de Roméo, 1882)
- Joseph Wright of Derby (La scène du tombeau. Juliette avec le cadavre de Roméo, 1790-91)

APRÈS LE SPECTACLE

=) RÉAGIR, PARTAGER, ANALYSER, PRODUIRE

Objectifs : permettre à l'élève de s'exprimer de diverses manières, de nourrir et « structurer » son imaginaire, de créer à son tour.

ETAPE1 : L'analyse chorale

Il s'agit de mettre un groupe au travail, le conduisant à s'exprimer et partager autour d'une représentation. Elle a pour objectif de faire travailler la mémoire du spectateur en évitant le « c'est génial, c'est nul » qui bloque tout échange et tout apprentissage.

- Participation de tous.
- Attention de chacun pour les autres.
- Précision sémantique (vocabulaire).

Elle débute par la description clinique, sans jugement (j'aime ou j'aime pas) de tout ce que l'on a vu et entendu dans la salle et sur la scène avec l'évolution de l'ensemble au cours de la représentation Espace, acteur.

1er temps : La description

Voir le document « Parcours du spectateur » du Théâtre Le Sillon

ETAPE 2 : Pistes de réflexion :

Revenir sur les motifs, les thématiques abordés par le spectacle et en faire une étude, comme dans le cadre de l'étude d'une œuvre intégrale, en classe.

➤ Les personnages

Les personnages de la pièce de Shakespeare	Les personnages identifiés dans le spectacle de l'Agence de voyages imaginaires	Les comédiens sur la scène pour chaque personnage
<p>- Escalus: c'est le seigneur de Vérone. Il est exaspéré par la querelle des deux familles et s'efforce de mettre fin aux combats.</p> <p>- Pâris : noble de Vérone apparenté aux Capulet. Il tombe amoureux de Juliette et, voyant là un bon parti, demande sa main à son père. Il obtient l'autorisation de lui faire la cour.</p> <p>-Mercutio : jeune noble de Vérone, il est un ami de Roméo. Il ne semble appartenir à aucune des deux familles mais est un parent du prince Escalus. Le fait que Roméo venge sa mort lui vaut de ce fait un jugement juste et non la peine de mort.</p> <p>Fantasque, drôle et insouciant, il joue dans la pièce le rôle du bouffon, du poète Il est, involontairement, un des points de départ de la tragédie étant donné que c'est sa mort qui entraînera l'exil de Roméo. Il est tué par le cousin de Juliette, Tybalt, en défendant Roméo lors d'une bagarre.</p> <p>Maison Capulet</p> <p>- Capulet : chef de l'une des deux familles rivales de Vérone, il est présenté selon divers angles tout au long de la pièce : d'abord comme un vieillard à la limite du gâtisme, ensuite, comme un tyran domestique, enfin, comme un homme de</p>		

bien.

- Lady Capulet : son épouse, elle n'a pas de rôle précis dans l'histoire.

- Juliette

Préadolescente dont la mère souligne qu'elle n'a pas encore quatorze ans¹, elle est la seule héritière du vieux Capulet. Promise au comte Pâris, elle est néanmoins follement amoureuse de Roméo et voudrait lui être unie par les liens du mariage. Elle est déchirée entre l'amour qu'elle porte à Roméo et l'indéniable affection qu'elle porte à son cousin Tybalt. Elle restera néanmoins toujours fidèle à Roméo, même lors de son exil. Elle obtiendra du frère Laurent une potion la faisant passer pour morte de manière à éviter son mariage avec Pâris et se réveillera dans la crypte à côté du cadavre de Roméo. Elle se donnera à la suite de cela la mort.

- La nourrice

C'est elle qui a élevé Juliette, l'a nourrie lorsqu'elle était bébé. Elle est devenue au fil des années sa confidente et joue de ce fait le rôle de messenger entre Juliette et Roméo. Sa solidarité a cependant des limites et elle n'hésite pas à prendre la position de la mère Capulet ne faisant donc aucune différence entre Roméo et Pâris. Elle s'interposera lorsque le père de Juliette insultera cette dernière et lui porte beaucoup d'amour.

Maison Montaigu

- Montaigu: Patriarche de la Maison.

- Lady Montaigu : son épouse.

- Roméo

Fils et héritier du père Montaigu, il bénéficie d'une excellente réputation et même du respect du vieux Capulet. Amoureux dans un premier temps d'une certaine Rosaline, il s'éprend de Juliette au premier regard lors de la fête des Capulet. Ils sont mariés par le frère Laurent dans le plus grand secret. En attendant sa nuit de noces, il tue Tybalt dans une bagarre pour venger son ami Mercutio. Exilé de Vérone à la suite de ce geste, il obtient néanmoins le pardon de Juliette et fuit la ville. Apprenant plus tard la prétendue mort de Juliette, il se méprend et va se donner la mort dans le tombeau, au côté de Juliette.

- Benvolio : cousin et ami de Roméo.

- Abraham et Balthazar : serviteurs.

Autres personnages

- Frère Laurent

Moine et prêtre, il est le confesseur de Roméo, celui vers qui ce dernier se tourne lorsqu'il a des problèmes. Il accepte de le marier à Juliette dans l'espoir d'une réconciliation entre les deux familles. C'est aussi lui qui, par la suite, empêche Roméo de se donner la mort et le convainc d'accepter son exil. Il donne à Juliette désespérée le moyen de rejoindre Roméo, la potion qui la fera passer pour morte. C'est un des personnages les plus ambigus, plus proche de l'alchimiste du xvie siècle que du prêtre.

- Frère Jean : moine.

- Un apothicaire : Il vend du poison à Roméo.

- Un chœur : il lit le prologue des deux premiers actes.

Proposer des hypothèses pour expliquer les choix opérés par la compagnie.

➤ **Le décor/les objets**

Les décrire avec précision.

Quelle place ? Quelle importance ? Quelle symbolique ? Quelle est leur portée ?

➤ **Problématiques soulevées par le spectacle**

- Se chercher se construire : pourquoi aller vers l'ailleurs pour parler d'ici et maintenant ?
- La fiction pour interroger le réel ?
- Comment et pourquoi inventer des mondes ?
- Comment dire l'amour ?
- Individu et société, confrontation de valeurs ?
- Individu et pouvoir, quelles relations ?
- Tragique et rire peuvent-ils coexister ?
- Quelles interactions entre texte et représentation ?
- L'art peut-il permettre à l'homme de comprendre sa propre condition ?
- Quels peuvent être les buts d'une réécriture ?
- Existe-t-il une poétique de la réécriture littéraire ?
- Réécrire, est-ce imiter ou innover ?
- Toute création est-elle, d'une certaine manière, une réécriture ?
- Le monde, vaste théâtre ou le théâtre simple reflet du monde ?
- Le Théâtre est-il le lieu de la plus grande liberté, de l'imagination la plus folle ?

➤ **Thématiques et motifs en lien avec le spectacle**

- L'Homme : Jalousie, orgueil, haine, folie, trahison, vanité, vacuité...
- Le tragique.
- Le grotesque et le sublime.
- Le rire.
- L'amour.
- La liberté.
- Texte et représentation.
- Réécritures.

- Création et recréation.

➤ **Mettre en place des ateliers de pratiques artistiques vivants**

<http://www.theatre-lesillon.fr/stages-jeunes/>

➤ **Découvrir des articles de presse sur le spectacle en français mais aussi en espagnol**

http://www.voyagesimaginaires.fr/les-spectacles/romeo-et-juliette/#Romeo_Presse

Voir à la fin du dossier : http://www.voyagesimaginaires.fr/les-spectacles/romeo-et-juliette/#Romeo_Presse

➤ **Mettre en lien le spectacle et le vécu personnel ou d'autres spectacles pour donner du sens aux questions qu'il pose**

Cette mise en lien peut être importante, notamment pour les élèves les plus en difficulté qui ont tendance à «cloisonner».

Lien entre le spectacle et ce que l'on connaît :

Lien avec une situation réelle (appel à un vécu commun demande moins d'explication) Exemples : A-t-on déjà vu un spectacle avec la classe ? A-t-on déjà entendu parler d'affaires semblables à la télé, dans des journaux, dans des séries, des films, des livres, des spectacles ?

ETAPE 3 : Activités de prolongement

- **Foire aux questions**

Chaque élève écrit une question (à propos du spectacle, du texte, d'un personnage...) sur un papier et le dépose dans un pot ou une boîte. Le pot passe ensuite d'élève en élève. L'élève qui a le pot, prend une question et fixe du regard un élève de la classe pour lui adresser la question/lance la question à haute voix à l'ensemble de la classe. L'élève désigné/un élève de la classe répond.

- **Compléter des amorces de phrase à propos du spectacle :**

- *Je me souviens de...*
- *J'ai été ému(e) quand...*
- *Je ne crois pas que...*
- *J'ai eu peur quand...*
- *J'ai adoré ...*
- *Je pensais que ...*
- *Je m'attendais à ce que...*
- *Je ne m'attendais pas à ce que...*
- *Cela m'a fait penser à ...*
- *Je me suis senti(e)...*
- *Au début, je pensais que...*
- *Cela m'a agacé quand...*
- *A la fin, je me suis senti(e)...*
- *etc*

- **La valise / le carton surprise**

le professeur a déposé dans une valise des objets, costumes, textes, musiques... en lien ou non avec le spectacle. Les élèves doivent choisir de garder ou non ces « objets » suivant qu'ils leur semblent avoir un lien avec la pièce. Il faut qu'il justifient leurs choix. Plusieurs cartons peuvent être faits. Et les élèves, par groupe, présentent leur carton et leur tri.

- **Création d'une nouvelle affiche.**

- **Le masque et la plume** (Annonce radio)

Discussion collective sur les points forts et les points faibles de la pièce vue. Préparation par groupes d'une annonce radio qui fasse la promo du spectacle ou l'intervention énervée d'un critique mécontent.

- **Élaboration d'un dossier-spectacle : à élaborer en s'aidant des dossiers de la compagnie.**

- Une biographie et bibliographie de l'auteur.
- Présentation de l'équipe et du rôle de chacun.
- Un résumé de la pièce.
- Choix d'un extrait à mettre en scène (si possible différent selon chaque groupe)
- Une recherche d'images sur les thématiques que porte l'extrait/la pièce à projeter à l'aide d'un vidéo projecteur.
- Les intentions de mise en scène choisies et parti pris artistiques
- Une esquisse ou plans ou maquette scénographique
- Écriture d'une partition de travail de l'extrait ou d'une scène avec indications de jeu / lumière/ son/ etc...
- Présentation : Présentation aux autres élèves ou en public du dossier-spectacle + mise en jeu facultative pour illustrer le travail
- Pour finir : une musique (+ danse?) en rapport avec le spectacle. Préciser les raisons du choix de la musique.

- **Écrire – dire - confier**

- a) Rédige un court article pour exprimer ce à quoi tu penses, face à ... (etc..) ?
- b) Invente ou confie une lettre... (en rapport avec le spectacle ou à l'un des personnages)
- c) Courrier du cœur : écrire une lettre d'amour ou une lettre de menaces à l'un des personnages.
- d) Réécrivez la fin de l'histoire/ Écrivez une suite à cette histoire.

- **La bande-annonce**

Présenter la bande-annonce du spectacle par groupe de 4-5 élèves .L'objectif est de donner envie à d'autres de venir voir le spectacle. Il faut utiliser différents registres pour créer une petite forme (mots choisis,image, son, bruitage, objets).

- **L'écriture critique**

Vous avez vu le spectacle et vous devez convaincre un camarade d'y aller.

Restituer de façon précise la structure culturelle, le titre, le nom de l'auteur, le nom du metteur en scène, les acteurs, en 2 ou 3 phrases.

- **Poèmes**

En vers ou en prose écrire des textes sur les thématiques ou motifs liés au spectacle.

- **L'abécédaire**

Réaliser avec chaque lettre de l'alphabet un abécédaire de la représentation.

- **Les listes poétiques**

Écrire à la façon "Pérec" (je me souviens...) ou un Inventaire "à la Prévert".

MISES EN LIEN

Films

- La première adaptation au cinéma de Roméo et Juliette est réalisée par Georges Méliès à l'ère du muet, mais son film est aujourd'hui perdu.
- George Cukor, sorti en 1936 et nommé pour plusieurs Oscars,
- Franco Zeffirelli, sorti en 1968
- Roméo + Juliette de Baz Luhrmann, sorti en 1996.

A partir de Roméo et Juliette :

- En 1960, la pièce parodique de Peter Ustinov Romanoff and Juliet, qui a pour cadre la guerre froide, est adaptée au cinéma⁸⁶, et l'année suivante
- West Side Story, située dans le contexte d'une guerre des gangs à New York
- En 2007, sort l'anime Romeo x Juliet, produit par Gonzo et Sky Perfect Well Think, qui contient des références à d'autres pièces de Shakespeare. La série est disponible en streaming légal et gratuit grâce au diffuseur Black Box.
- Plusieurs films présentent Shakespeare durant la rédaction de la pièce. Parmi ceux-là, l'un des plus connus est Shakespeare in Love, réalisé par John Madden et sorti en salles en 1998, dans lequel la vie amoureuse du dramaturge fait écho à celle de ses personnages.
- Le film Rome & Jewel, une adaptation d'un Roméo et Juliette interracial, basé sur cette même pièce, avec Nate Parker et Lindsey Haun.
- Private Romeo, un Roméo et Juliette gay.

Théâtre

- En 1994, une compagnie israélienne et une compagnie palestinienne de Jérusalem travaillent ensemble pour dénoncer les conflits entre peuples arabe (les Montaigue) et juif (les Capulet). Durant la représentation, des cailloux sont jetés sur les acteurs et les menaces de mort contre les comédiens font rage. Dans la scène du balcon, Roméo (Halifa natur) parle en arabe et Juliette (orna katz) en hébreu.
 - En 1986, Michael Bogdanov de la Royal Shakespeare Company propose une mise en scène urbaine de la pièce : journalistes et photographes viennent interviewer le prince qui récite le prologue. Les comédiens portent des costumes contemporains élégants et Tybalt est entièrement vêtu de cuir noir. La voiture rouge de ce dernier qui trônait sur le plateau valut à la pièce cette plaisanterie : on joue « alpha-Roméo et Juliette ». Un groupe de jazz jouait de la musique en direct sur scène et Roméo se donnait la mort en s'injectant du poison.
 - En 1988, The Temba Theater Company monte la pièce en situant l'action à Cuba dans les années 1870, sous le colonialisme espagnol. Les Montaigu descendent d'esclaves noirs et les Capulet sont des cubains d'origine espagnole.
 - En 1990, The Hull Truck Theater, basé en Angleterre, réunit sur scène un Roméo noir de peau et une Juliette blanche.
- (Liste issue du dossier « Pièce (dé)montée du CRDP sur Roméo et Juliette mis en scène par Magali Lérés)

Danse

- 1966 : Maurice Béjart crée un ballet sur la musique de Berlioz.
- 1977 : Noureev crée une chorégraphie sur la musique de Prokofiev.
- 1990 : le chorégraphe Angelin Preljocaj a collaboré avec le dessinateur Enki Bilal pour créer un ballet sur la musique de Prokofiev Roméo et Juliette Opus 64.

Littérature

- Roméo et Juliette, Shakespeare, traduction Pierre Jean Jouve et Georges Pitoëff, (présentation par Harley Granville-Barker), Flammarion, Paris, 2011

- Roméo et Juliette, Shakespeare, préface et traduction Yves Bonnefoy, Gallimard, Paris, 2001

Roméo et Juliette (texte et dossier, lecture accompagnée par S. Jopeak, et Pierre Notte), traduction de François Victor Hugo, Gallimard, Paris, 2001 Œuvres complètes, William Shakespeare, édition bilingue, tragédies 1, Robert Lafont, Paris, 1995

- Histoire du théâtre dessinée, André Degaine, Librairie A.-G. Nizet, Paris, 1992 Julia & Roem, Bilal, castermann, 2011, Paris

Sur Shakespeare

Daniel Sibony, Avec Shakespeare, Éclats et passions en douze pièces éditions Grasset et Fasquelle, 1988 Jan Kott, Shakespeare, notre contemporain Petite Bibliothèque Payot, 1978

Sur le mythe de Roméo et Juliette

<http://www.mediterranees.net/mythes/pyrame/romeo.html> <http://jazzthierry.blog.lemonde.fr/2009/09/28/romeo-et-juliette-en-peinture-ou-les-origines-inavouées-de-la-liberté-guidant-le-peuple-par-delacroix/>

BD :

- Roméo et Juliette a inspiré Enki Bilal pour sa bande dessinée Julia et Roem
- Une adaptation en manga, dessinée par Yumiko Igarashi, a été publiée en 1995 au Japon.

Musique

Il existe au moins vingt-quatre opéras inspirés de Roméo et Juliette

- Le premier, Romeo und Julie (1776), est un singspiel de Georg Benda ; il coupe une bonne partie de l'action et la plupart des personnages, et s'achève sur une fin heureuse.

- En 1796, Nicola Antonio Zingarelli compose une version intitulée Giulietta e Romeo , dans laquelle l'intrigue, bien que remaniée, conserve sa fin tragique.

- Le plus connu est le Roméo et Juliette (1867) de Charles Gounod, sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré, qui rencontre un succès triomphal à sa création et reste fréquemment joué aujourd'hui

I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini (livret de Felice Romani) est également interprété de temps à autre ; plutôt qu'une adaptation directe de Shakespeare, il s'inspire de sources italiennes, notamment du livret de Romani pour un opéra de Nicola Vaccai

- La symphonie dramatique Roméo et Juliette, d'Hector Berlioz, est jouée pour la première fois en 1839

- Piotr Ilitch Tchaïkovski compose en 1869 son poème symphonique Roméo et Juliette, révisé en 1870 et en 1880 ; il contient notamment une mélodie reprise durant la scène du bal, celle du balcon, dans la chambre de Juliette et dans le tombeau.

- Cette technique a été reprise dans d'autres adaptations : le thème composé par Nino Rota est utilisé d'une façon similaire dans le film de 1968 (musique : Nino Rota ; Voix : Glen Weston), de même que la chanson de Des'ree composée par Craig Armstrong sous le titre Kissing You dans le film de 1996. La pièce a inspiré d'autres compositeurs classiques, parmi lesquels Johan Svendsen (Romeo og Julie, 1876), Frederick Delius (A Village Romeo and Juliet, 1899-1901) et Wilhelm Stenhammar (Romeo och Julia, 1922).

- Le plus célèbre des ballets inspirés de la pièce est le Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev. Il est refusé par le Ballet Kirov, qui l'avait commandé, lorsque Prokofiev tente d'y introduire une fin heureuse, puis en raison du caractère expérimental de sa musique. Ce ballet a par la suite acquis une réputation prodigieuse, et il a été chorégraphié par John Cranko (1962) et Kenneth MacMillan (1965), entre autres⁹⁷.

- Roméo et Juliette a inspiré plusieurs œuvres de jazz, parmi lesquelles la chanson Fever de Peggy Lee. L'album de Duke Ellington Such Sweet Thunder (1957) contient une pièce intitulée The Star-Crossed Lovers, dans laquelle le couple est représenté par deux saxophones, un ténor et un alto ; loin d'être traités à égalité, le saxophone de Juliette domine clairement la composition. Dans la musique populaire, la pièce a inspiré des chansons aux The Supremes, à Bruce Springsteen, Taylor Swift, Tom Waits, Lou Reed et plus récemment à Fink ainsi qu'à Dire Straits, dont la chanson Romeo and Juliet est sans doute la plus connue du lot.

- La plus célèbre des comédies musicales adaptées de la pièce est West Side Story, avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de Stephen Sondheim. Lancée à Broadway en 1957 et dans le West End en 1958, elle fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1961. Le cadre de l'intrigue est déplacé dans la New York du xxe siècle, et les familles ennemies sont remplacées par des gangs ethniques.

- D'autres comédies musicales reprennent la pièce : William Shakespeare's Romeo and Juliet de Terrence Mann, coécrit avec Jerome Korman (1999), Roméo et Juliette, de la haine à l'amour de Gérard Presgurvic (2001) et Giulietta & Romeo de Richard Cocciante (2007).

Emission de radio

- France Culture: <https://www.franceculture.fr/personne-william-shakespeare.html>

- France Culture : <https://www.franceculture.fr/theme/romeo-et-juliette>

ANNEXES

Nom :
Prénom :
Classe :

FICHE METIER

Mettre ICI le nom du métier décrit....

- 1 - En quoi consiste-t-il ? (tâches, responsabilités...)
- 2 - Avec quels autres métiers est-il en relation ?
- 3 - Dans quels environnements ce métier peut-il s'exercer ? (à domicile ou en entreprise; dans une petite, moyenne ou grande entreprise; en contact ou non avec le public)
Nécessite-t-il des déplacements ?
- 4 - Combien gagne-t-on ? Salaire, avantages en nature (logement, voiture...)
- 5 - Quel(s) diplôme(s) faut-il pour exercer ce métier ?
- 6 - Comment et où le(s) préparer ? (université, IUT, lycée, grande école, apprentissage)
- 7 - Quelles sont les possibilités de promotion ou d'avancement ? (expérience, ancienneté, formation continue)
- 8 - Quelles sont les perspectives d'emploi ?
- 9 - Que faut-il savoir ou que faut-il savoir faire pour exercer ce métier ?
- 10 - De quelles qualités physiques et/ou intellectuelles faut-il faire preuve ?
- 11 - Quels sont les avantages de ce métier ?
- 12 - Quels sont les inconvénients de ce métier ?
- 13 - Votre avis sur ce métier...

Pour compléter cette fiche, vous pouvez consulter les sites Internet suivants
(Mais il y en a d'autres... ;)

<http://www.imaginetonfutur.com/>

<http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers>

<http://www.netvibes.com/joachim-du-bellay#Accueil>

Extraits de Roméo et Juliette en mettre en scène

« le Sonnet du pèlerin »

(premiers mots entre Roméo et Juliette)

Acte I, scène 5

Roméo (*à Juliette, en lui touchant la main*)

Si ma main est indigne de ce sanctuaire,
Mes lèvres, rougissantes
Comme des pèlerins, vont faire oublier
Ma brutalité, par la douceur d'un baiser

Juliette

Mon joli pèlerin, ne dites pas de mal de votre main
elle a prouvé sa dévotion à sa manière
les saintes vont main dans la main avec les pèlerins
leur doigts entrelacés comme un baiser divin

Roméo

Elles ont des lèvres aussi comme les pèlerins

Juliette

Des lèvres pour prier seulement

Roméo

Nos lèvres entrelacées seraient une prière...
sinon la foi va se changer en désespoir

Juliette

Les saintes sans un geste exaucent les prières

Roméo

Alors ne bouge pas, j'embrasse ta prière
Et mon péché s'efface en tombant sur tes lèvres
Il lui donne un baiser.

La mort de Roméo

Acte V, scène 3

Roméo

Il arrive que les hommes à l'approche de la mort
Rencontrent la joie. Et ceux qui les ont accompagnés
Appellent cela l'éclair avant la mort.
Un éclair ? Ô mon amour ! Ma femme !
La mort a bu le miel de ton haleine
Mais elle n'a pas de pouvoir sur ta beauté.
Tu n'es pas vaincue. Le signe de ta beauté
Est encore rouge sur tes lèvres et tes joues
Et la mort n'a pas hissé son drapeau blême.
Tybalt ? C'est toi ? Allongé dans ces draps sanglants ?
Ce que je peux faire de mieux pour toi
C'est, avec cette main qui a fauché ta jeunesse
Couper le fil de la vie de ton ennemi.
Pardon cousin. Juliette adorée,
Comment es-tu si belle encore ? Il faut croire
Que la mort qui n'existe pas est amoureuse
Et que le monstre atroce et maigre te garde

Ainsi dans les ténèbres pour être ton amant.
C'est pour cela que je vais rester près de toi
Pour toujours dans l'angoissant château de la nuit.
Je reste. Pour toujours ici, ici, je reste.
Avec les vers, nos serviteurs, ici
Mon repos éternel, ma demeure
Et renverser le joug des étoiles funestes
Par cette chair qui refuse le monde.
Mes yeux, voyez pour la dernière fois
Mes mains, serrez-la pour la dernière fois
Mes lèvres, ô vous, portes du souffle
Scellez dans ce baiser qu'on ne peut condamner
Le marchandage impossible de la mort cupide.
Viens passeur amer, viens passeur malhonnête
Et toi capitaine désespéré, va échouer
Sur les terribles récifs ta barque nauséuse.
A toi mon amour. Honnête apothicaire
Ta drogue est rapide. Dans un baiser, la mort.

Le mythe antique à l'origine de l'Histoire de Roméo et Juliette

> La notion de mythe

Récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres symbolisant aussi bien des énergies et des puissances surnaturelles que des aspects de la condition humaine.

Chose imaginaire. **Représentation idéalisée de l'état d'humanité.**

(définition issue de *Roméo et Juliette* (texte et dossier) traduction de François Victor Hugo aux éditions Gallimard, lecture accompagnée par S. Jopeck, professeur de lettres modernes et Pierre Notte, journaliste et critique de théâtre).

> La légende de Pyrame et Thisbé

Il existe dans la mythologie gréco-latine plusieurs versions de la légende de Pyrame et Thisbé :

- Dans une première, les deux amants se suicident car Thisbé, désespérée d'être enceinte sans être mariée, met fin à ses jours et Pyrame, apprenant son geste, se tue à son tour.

- Celle retenue par Ovide est l'histoire d'un amour platonique et donc éblouissant par sa pureté. C'est un choix délibéré car il donne une dimension particulière aux deux amants qui apparaissent, pour la première fois, dans toute leur dimension tragique, dans ce texte issu des *Métamorphoses* :

Pyrame et Thisbé (IV, 55-166)

Pyrame et Thisbé effaçaient en beauté tous les hommes, toutes les filles de l'Orient. Ils habitaient deux maisons contiguës dans cette ville que Sémiramis entourait, dit-on, de superbes remparts. Le voisinage favorisa leur connaissance et forma leurs premiers nœuds. Leur amour s'accrut avec l'âge. L'hymen aurait dû les unir ; leurs parents s'y opposèrent, mais ils ne purent les empêcher de s'aimer secrètement. [...]

Un jour, après s'être plaints longtemps et sans bruit de leur destinée, ils projettent de tromper leurs gardiens, [...] ils conviennent de se trouver au tombeau de Ninus ; c'est là que doit leur prêter l'abri de son feuillage un mûrier portant des fruits blancs, et placé près d'une source pure. [...]

Thisbé, [...] s'assied sous l'arbre convenu. L'amour inspirait, l'amour soutenait son courage. Soudain s'avance une lionne qui, rassasiée du carnage des bœufs déchirés par ses dents, vient, la gueule sanglante, étancher sa soif dans la source voisine. Thisbé l'aperçoit aux rayons de la lune; elle fuit d'un pied timide, et cherche un asile dans un antre voisin. Mais tandis qu'elle s'éloigne, son voile est tombé sur ses pas. La lionne, après s'être désaltérée, regagnait la forêt. Elle rencontre par hasard ce voile abandonné, le mord, le déchire, et le rejette teint du sang dont elle est encore souillée.

Sorti plus tard, Pyrame voit sur la poussière les traces de la bête cruelle, et son front se couvre d'une affreuse pâleur. Mais lorsqu'il a vu, lorsqu'il a reconnu le voile sanglant de Thisbé : [...] il prend ce tissu fatal; il le porte sous cet arbre où Thisbé dut l'attendre; il le couvre de ses baisers, il l'arrose de ses larmes ; il s'écrie : "Voile baigné du sang de ma Thisbé, reçois aussi le mien". Il saisit son épée, la plonge dans son sein, et mourant la retire avec effort de sa large blessure. [...]

Cependant Thisbé, encore tremblante, mais craignant de faire attendre son amant, revient, le cherche et des yeux et du cœur. [...] elle voit un corps palpitant presser la terre ensanglantée. [...]

L'infortunée aperçoit alors son voile ensanglanté ; elle voit le fourreau d'ivoire vide de son épée ; elle s'écrie : "Malheureux ! C'est donc ta main, c'est l'amour qui vient de t'immoler ! Eh bien ! N'ai-je pas aussi une main, n'ai-je pas mon amour pour t'imiter et m'arracher la vie ? Je te suivrai dans la nuit du tombeau. On dira du moins, Elle fut la cause et la compagne de sa mort. Hélas ! le trépas seul pouvait nous séparer : qu'il n'ait pas même aujourd'hui ce pouvoir ! Ô vous, parents trop malheureux ! Vous, mon père, et vous qui fûtes le sien, écoutez ma dernière prière ! Ne refusez pas un même tombeau à ceux qu'un même amour, un même trépas a voulu réunir ! Et toi, arbre fatal, qui de ton ombre couvres le corps de Pyrame, et vas bientôt couvrir le mien, conserve l'empreinte de notre sang ! Porte désormais des fruits symboles de douleur et de larmes, sanglant témoignage du double sacrifice de deux amants" ! Elle dit, et saisissant le fer encore fumant du sang de Pyrame, elle l'appuie sur son sein, et tombe et meurt sur le corps de son amant.

Ses vœux furent exaucés, les dieux les entendirent : ils touchèrent leurs parents; la mère se teignit de pourpre en mûrissant; une même urne renferma la cendre des deux amants. »

(Traduction de G.T. Villenave, 1806)

L'ensemble du recueil formé par les textes des *Métamorphoses* date du début du premier siècle après J.C. Dans cette œuvre, Ovide conte la création et l'histoire du monde gréco-romain jusqu'à l'avènement de l'empereur Auguste.

L'épisode de l'amour tragique de Pyrame et Thisbé s'inscrit donc dans une cosmogonie et place les deux amants au rang des personnages mythologiques, fondateurs du monde connu des Romains.

Pierre Mignard (1612-1695) - *La découverte des corps de Pyrame et Thisbé*
Huile sur toile - 123,5 x 182,5 cm - Collection Milgrom
Photo : Philippe Fuzeau

Les tableaux reprenant la légende de Roméo et Juliette

Francesco Hayez (*Le Dernier Baiser donné par Juliette à Roméo*, 1823)

Pino Casarini (*L'Adieu de Juliette à Roméo*, 1939)

Pietro Roi (*La Mort de Juliette et de Roméo*, 1882)

Joseph Wright of Derby (*La scène du tombeau. Juliette avec le cadavre de Roméo*, 1790-91)