

CHATELET!

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ROMEO + JULIET

DU 9 MARS AU 28 MARS 2024

Recommandé à partir de la 4^e

Représentations en soirée le mardi 12, jeudi 14, mardi 19 et mercredi 20 mars à 20h.

Tarifs

20 € par élève en catégorie 1 et 2

12 € par élève en catégorie 3 et 4

Accompagnateurs gratuits dans la limite d'un accompagnateur pour 10 élèves.

La production contient des effets sonores puissants, y compris un coup de feu, des lumières clignotantes dans certains passages (pas d'effet stroboscopique), des scènes de nature dérangementes et sexuelles, y compris des coups de poignard et des strangulations.

Secrets d'une œuvre* les 12, 14, 19, 26 et 28 mars à 19h15.

*Présentation du spectacle, trois quarts d'heure avant le début de la représentation, au Salon Diaghilev, sur présentation du billet du jour (durée: 30 min).

Saison 23 / 24

châ
-te-
let
THÉÂTRE MUSICAL
DE PARIS

VILLE DE
PARIS

SOMMAIRE

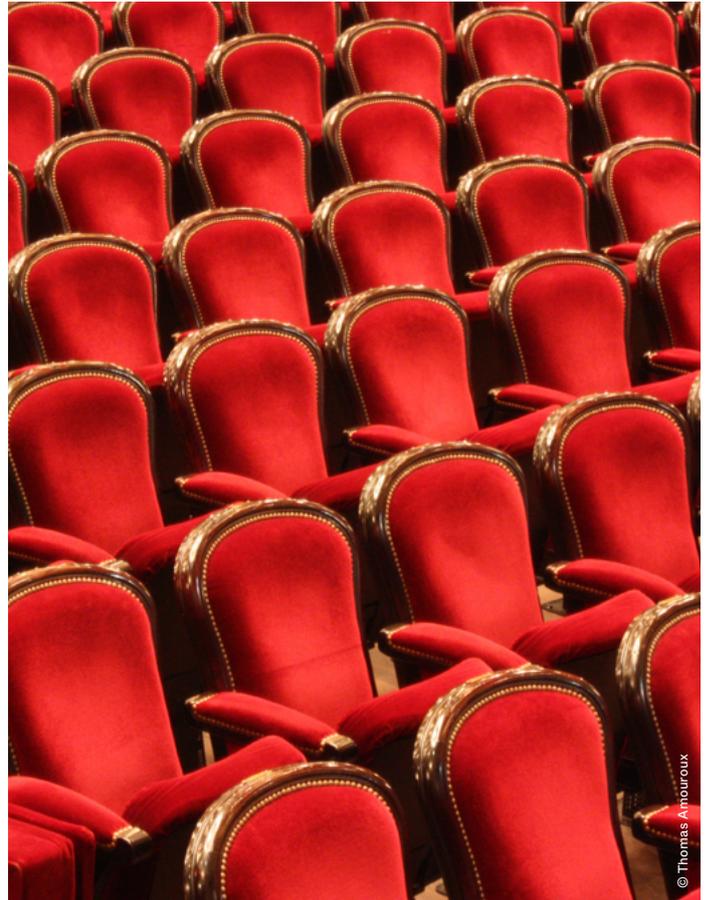
Quelques rappels	3
Générique	4
Synopsis	5
L'œuvre de Shakespeare	6
La vie de Shakespeare en 10 points	
La tragédie Shakespearienne	
Interview de Sir Michael Edwards autour de <i>Roméo et Juliette</i> (Le Monde)	
Le ballet de Sergueï Prokofiev	11
La vie de Prokofiev en 10 points	
<i>Roméo et Juliette op. 64</i>	
Contexte de l'œuvre	
Les suites pour orchestre	
Romeo and Juliet de Matthew Bourne	14
Fiche d'identité de la production	
Learn and explore Matthew Bourne's <i>Romeo and Juliet</i>	
Biographies	
Une œuvre devenue universelle : les adaptations	19
Pistes pédagogiques	20
Autour de la tragédie de Shakespeare	
Autour du ballet de Prokofiev	
Autour du ballet de Matthew Bourne	
Pour aller plus loin	
A voir aussi au Châtelet, Contacts	21

QUELQUES RAPPELS

Pour la plupart des élèves, cette sortie constitue une première. Il est important que chacun réalise l'investissement immense que nécessite la réalisation d'un spectacle, tant de la part des artistes, des techniciens que de tous les personnels impliqués. L'attention et le silence seront donc de mise durant la durée du spectacle pour apprécier, ou ne pas aimer, et aussi par respect pour les artistes sur scène et le public au milieu duquel seront placés les élèves. Aucune sortie ne sera tolérée au cours du spectacle.

Quelques rappels avant l'entrée dans la salle :

- ➔ En se servant du plan de la salle, le professeur responsable du projet prévoira le placement des élèves en veillant à répartir les adultes accompagnateurs de façon régulière, pour un encadrement efficace du groupe.
- ➔ Merci de veiller à ce que les élèves jettent leur chewing-gum avant d'entrer, et qu'ils ne mangent ni ne boivent dans la salle.
- ➔ Les téléphones portables peuvent être la source de véritables désagréments pour les artistes et l'ensemble des spectateurs. Merci à chaque accompagnateur de bien vouloir rappeler aux élèves qu'il encadre d'éteindre et « d'oublier » leur téléphone, le temps du spectacle.

GÉNÉRIQUE

Durée 1h55 avec entracte

Direction artistique et chorégraphie **Matthew Bourne**

Musique **Sergueï Prokofiev**

Décors et costumes **Lez Brotherston**

Lumières **Paule Constable**

Orchestration **Terry Davies**

Création sonore **Paul Goothuis**

Associée à la direction artistique **Etta Murfitt**

Associée à la chorégraphie **Arielle Smith**

Romeo **Paris Fitzpatrick** et **Andrew Monaghan**

Juliet **Monique Jonas** et **Bryony Pennington**

Tybalt **Danny Reubens** et **Richard Winsor**

La compagnie **Matthew Amos, Tanisha Addicott, Tasha Chu, Carla Contini, Adam Davies, Anya Ferdinand, Jackson Fisch, Cameron Flynn, Euan Garrett, Kurumi Kamayachi, Daisy May Kemp, Hannah Kremer, Kate Lyons, Rory Macleod, Blue Makwana, Leonardo McCorkindale, Eleanor McGrath, Enrique Ngbokota, Harry Ondrak-Wright** et **Alan Vincent**

**DID MY HEART
LOVE TILL NOW?
FORSWEAR IT,
SIGHT!**

**FOR I NE'ER SAW
TRUE BEAUTY TILL
THIS NIGHT**

*Mon cœur a-t-il aimé,
avant aujourd'hui ?
Jurez que non,
mes yeux,
puisque avant ce soir
Vous n'aviez jamais vu
la vraie beauté*

SYNOPSIS

Romeo and Juliet de Matthew Bourne insuffle à cette éternelle histoire d'amour interdit, écrite par Shakespeare, un sentiment pétillant de passion brute et de vitalité juvénile.

Confinés contre leur volonté par une société qui cherche à diviser, nos deux jeunes amoureux vont suivre leur cœur en risquant tout pour être ensemble.

Version magistrale d'une histoire intemporelle qui raconte la découverte adolescente et la folie du premier amour, *Romeo and Juliet* a été unanimement salué par la critique lors de sa première présentation en 2019. Il revient dans le répertoire de New Adventures aux côtés des meilleures productions de danse et de théâtre de Matthew Bourne, renommées dans le monde entier.

L'ŒUVRE DE SHAKESPEARE

LA VIE DE SHAKESPEARE EN 10 POINTS

1. William Shakespeare est né à Stratford-upon-Avon (Angleterre) en 1564.
2. Son père était un bourgeois aisé, boursier et marchand de laine.
3. Sa fortune a permis à William de fréquenter l'école secondaire de la ville, très renommée.
4. À 21 ans, il épouse Anne Hathaway avec qui il aura trois enfants.
5. Il se retrouve très vite dans la troupe *Lord Chamberlain's Men*, une compagnie d'acteurs pour laquelle il écrira une grande partie de sa carrière.
6. Après la peste de 1593, quand les théâtres sont à nouveau ouverts, Shakespeare s'affirme en véritable auteur.
7. Avec sa troupe, il construit le Théâtre du Globe à Londres (l'actuel *Shakespeare's Globe*), en 1598.
8. En 1603, la troupe de Shakespeare devient celle du roi Jacques Ier. C'est à ce moment-là qu'il écrira des tragédies.
9. Il se retire, riche et célèbre, dans son village natal à 50 ans. Il meurt deux ans plus tard, en 1616.
10. On trouve parmi ses œuvres les plus connues : *Le songe d'une nuit d'été* (1594), *La vie du roi Richard II* (1595), *Le marchand de Venise* (1596), *Roméo et Juliette* (1597), *Beaucoup de bruit pour rien* (1598), *Hamlet* (1598), *Jules César* (1599), *Othello* (1603), *Le roi Lear* (1606), *Antoine et Cléopâtre* (1608), *La Tempête* (1610), *Macbeth* (1611).

LA TRAGÉDIE SHAKESPEARIENNE

Roméo et Juliette est une tragédie en 5 actes écrite par William Shakespeare au début de sa carrière d'auteur. Cette œuvre est présentée pour la première fois en janvier 1597 à Londres. Pour l'écrire, Shakespeare s'est inspiré de certains écrits tragiques remontant de l'Antiquité, notamment du poème d'Ovide *Pyrame et Thisbé* qu'on retrouve dans *Les Métamorphoses*, mais également du poème *La tragique histoire de Roméo et Juliette*, écrite par Arthur Brooke en 1562. Dans cette œuvre, Shakespeare utilise de nombreuses métaphores, essentiellement autour de l'ombre et de la lumière pour exprimer le sentiment amoureux et le coup de foudre.

Résumé de l'intrigue

À Vérone, en Italie, deux familles se haïssent : les Capulet et les Montaigu.

Lors d'une fête, Roméo Montaigu et Juliette Capulet tombent éperdument amoureux malgré la haine que se vouent leurs familles. Ils finissent alors par se marier en cachette avec l'aide du Frère Laurent.

Malheureusement, suite à une bagarre, Mercutio (meilleur ami de Roméo) est tué par Tybalt (cousin de Juliette). Pour venger son ami, Roméo tuera à son tour Tybalt, avant de s'enfuir. Pour ce crime, Roméo est banni et condamné à l'exil.

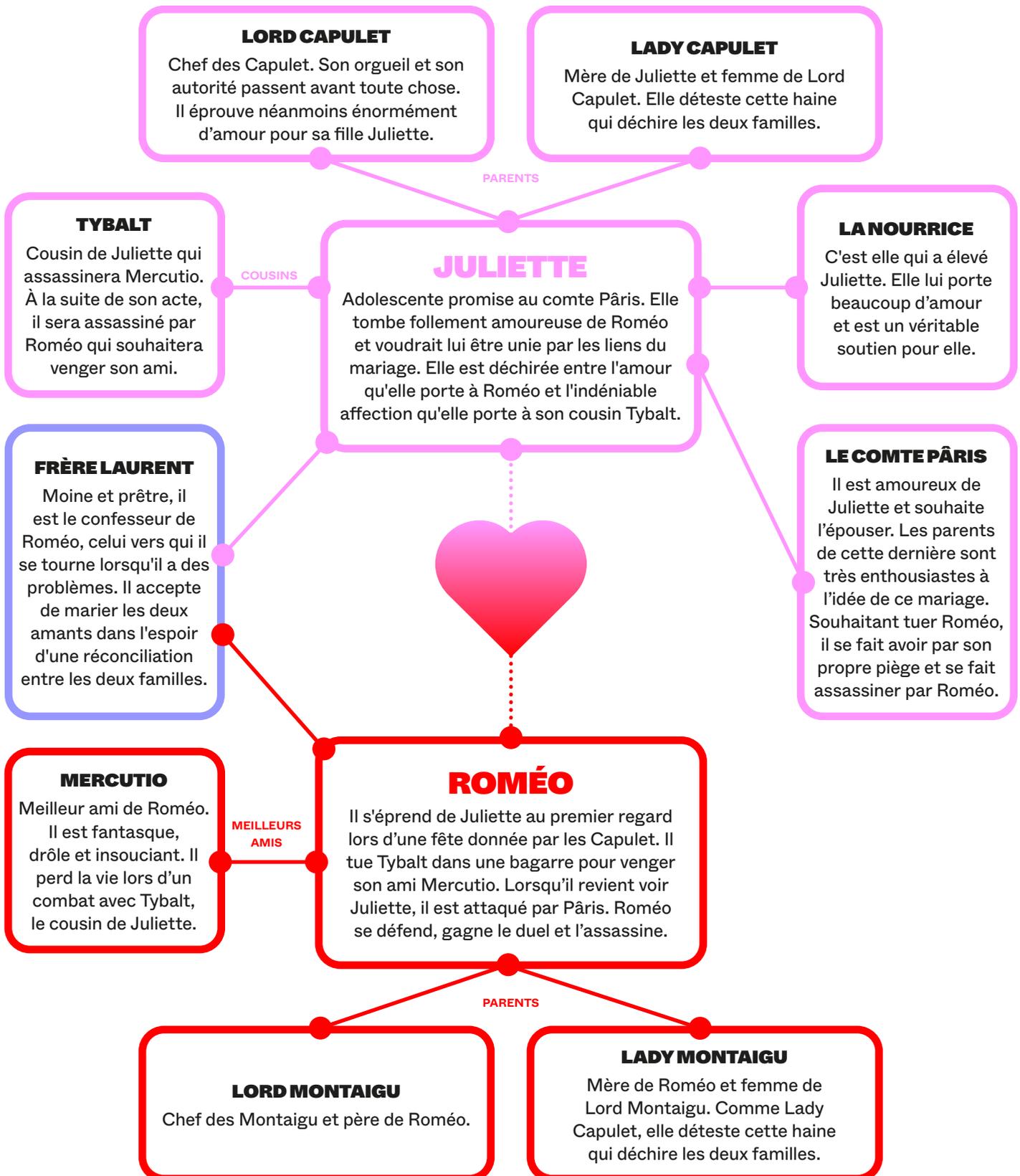
Du côté des Capulet, les parents de Juliette veulent la forcer à épouser le comte Pâris. Juliette refuse, ce qui provoque la colère de ses parents. Elle se rend alors dans la cellule du Frère Laurent afin d'obtenir son aide pour retrouver Roméo.

Celui-ci lui propose de prendre une potion qui lui donnera l'apparence de la mort pendant 42 heures. Elle sera alors déposée dans le caveau des Capulets et, Roméo, prévenu par une lettre, viendra la rejoindre et l'en fera sortir. Le matin, la nourrice découvre Juliette inanimée. Désespérés, ses proches se lamentent. Les obsèques se déroulent selon le plan du Frère Laurent.

Une épidémie de peste empêche cependant Balthazar, serviteur, de porter la lettre à Roméo ; seule la nouvelle de la mort de Juliette parvient jusqu'à lui. Effondré, il décide de la rejoindre et de mettre fin à ses jours. Roméo entre dans la crypte et fait ses adieux à Juliette, avant d'avaler une fiole de poison donnée par un apothicaire. Au bout de 42 heures, Juliette se réveille et, comprenant que Roméo est véritablement mort, lui donne un dernier baiser avant de se tuer avec son poignard.

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX ET LEURS RELATIONS

LES PASSAGES LES PLUS CÉLÈBRES DE ROMÉO ET JULIETTE

LE BALCON (ACTE II)

La scène du balcon est l'une des scènes les plus connues de la littérature, mise en scène à de nombreuses reprises et jouée par les plus grands comédiens. Le langage poétique de cette scène conduit au dévoilement de la nature des sentiments des deux personnages, sentiments menacés par les représailles de deux familles rivales. Ainsi, Roméo et Juliette sont conscients de ce qu'ils risquent sans pour autant imaginer concrètement ce qu'il peut se passer s'ils scellent définitivement leur amour. Roméo, caché dans le jardin des Capulet, observe le balcon de la chambre de Juliette et pense tout haut la merveilleuse rencontre qu'il vient de faire. Juliette apparaît au balcon en disant cette célèbre phrase: « *O Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom; ou, si tu ne le veux pas, jure d'être mon amour et je ne serai plus une Capulet* ».

LE MEURTRE DE TYBALT (ACTE III)

Une autre scène importante est celle du meurtre de Tybalt, cousin de Juliette, au cours d'un duel avec Roméo. Ce passage est déterminant puisqu'en vengeant son ami Mercutio (tué par Tybalt dans cette même scène), Roméo tue Tybalt et sera condamné à l'exil. La pièce bascule alors dans un avenir de plus en plus dramatique.

LA MORT DES DEUX AMANTS (ACTE V)

La scène la plus décisive demeure celle de la mort des deux amants, scène qui correspond au final tragique de la pièce.

Pour en savoir davantage sur l'analyse de ces scènes:

- [Roméo et Juliette: commentaire de l'acte II scène 2](#)
- [Shakespeare, Roméo et Juliette Acte III scène 1](#)

INTERVIEW DE SIR MICHAEL EDWARDS, POÈTE, CRITIQUE ET TRADUCTEUR DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

Article du journal de presse Le Monde

À l'époque, en quoi la pièce « Roméo et Juliette » a-t-elle fait événement ?

Le succès de Roméo et Juliette, pièce créée autour de 1594, est attesté par la publication en 1597 d'une édition pirate visant à profiter de sa popularité. Deux autres éditions, de 1599 et 1609, indiquent la continuité de ce succès. Les personnages étaient déjà célèbres. Leur histoire, racontée dans des nouvelles italiennes des XVe et XVIe siècles, était passée par la France pour arriver en Angleterre dans les années 1560. Les premiers spectateurs durent sentir qu'en renouvelant totalement le pathétique et la poésie, Shakespeare en devenait pour toujours l'auteur reconnu.

Il traite un sujet omniprésent en littérature, et dans des genres apparemment opposés : la tragédie met en scène des amants (Héro et Léandre, Tristan et Iseult...) voués à parachever leur amour dans la mort ; la comédie, des amoureux triomphant de l'opposition de leurs parents. Si beaucoup d'auteurs comiques explorent ce sujet, Shakespeare ne s'y intéresse, après *Les Deux Gentilshommes de Vérone*, que dans le cas de Lysandre et Hermia dans *Le Songe d'une nuit d'été*, pièce écrite presque en même temps que *Roméo et Juliette* et conçue, entre autres, pour donner une perspective comique au même thème. Tragédie et comédie se rejoignent en mettant en lumière le désordre du monde, et en cherchant, chacune de son côté, à dépasser le malheur. Les deux pièces firent événement en montrant la concordance entre tragédie et comédie, et en ouvrant les deux genres au mystère qui les approfondit : à la magie des esprits de la forêt dans *Le Songe d'une nuit d'été*, au breuvage qui provoque un sommeil proche de la mort et à une mise au tombeau prématurée dans *Roméo et Juliette*.

Cette tragédie fut aussi un événement par la présence de la comédie. Lorsque Juliette veut savoir ce que dit Roméo de leur mariage, les réponses inconséquentes de la Nourrice puisent dans le répertoire de la farce. Quand, par la même étourderie, la Nourrice laisse croire à Juliette que Roméo est mort avant de lui dire qu'il est banni pour avoir tué Tybalt, la tragédie émerge de la comédie. *Roméo et Juliette* se présente comme une comédie qui se transforme en tragédie : Mercutio, le discoureur spirituel, meurt du coup d'épée qui déclenche le malheur, la pièce entière passe d'une fête à des funérailles, en dessinant une sorte d'expulsion de l'Éden.

Quelles sont ses résonances aujourd'hui ?

Roméo et Juliette a toujours semblé actuelle. De toutes les pièces de Shakespeare, elle a suscité le plus d'adaptations. Sa représentation du conflit des générations s'adresse à notre inquiétude et son étude de l'amour entre deux êtres à peine pubères éclaire en profondeur une autre question : les relations intimes et l'hésitation à s'engager envers l'autre. L'amour adolescent de Roméo pour Rosaline l'enferme en lui-même, avec une image à contempler. Il cultive une délicieuse mélancolie, exprimée dans une poésie irréelle. La rencontre avec Juliette le sauve de lui-même, comme la découverte de Roméo et de l'amour révèle à Juliette sa capacité à donner, qu'elle trouve « aussi vaste que la mer ». L'amour devient la voie vers l'autre et vers le monde : Roméo, transporté de joie et s'adressant à Juliette au balcon, observe en même temps que la lune argente seulement la cime des arbres du verger. L'amour les ouvre à la beauté et à la poésie. Ou plutôt, puisqu'ils ne sont pas conscients de parler en vers, c'est nous qui discernons l'éloquence qu'ils atteignent grâce à l'amour, les images et les cadences par lesquelles ils s'approchent l'un de l'autre, sondent la nouveauté de ce qu'ils ressentent, et se mettent en rapport avec un monde dont ils apprennent l'attrait en l'augmentant.

Les pièces de Shakespeare peuvent aussi parler à notre actualité par ce qu'elles semblent avoir d'inactuel. Nous les attirons vers nous – certaines mises en scène de *Roméo et Juliette* l'orientent vers la crise du capitalisme (rivalité désastreuse des Montaigu et des Capulet), vers l'homosexualité (Roméo et Mercutio), vers les problèmes du Canada (les Montaigu anglophones, les Capulet francophones) – plutôt que de les écouter. Un vieux mythe délaissé ne sous-tend-il pas la tragédie ? Si notre romantisme, ou notre désillusion, nous incite à nous intéresser exclusivement à *Roméo et Juliette*, nous négligeons la réconciliation de leurs deux familles. Le prologue insiste deux fois sur la fin d'une ancienne rancune qui se perd dans la nuit des temps, amenée par la mort des amants. Il faut saisir l'émotion de Capulet disant à son ennemi : « O frère Montaigu ! » et le sens de ces mots. Le spectateur n'oublie ni l'infortune des amants ni la malchance qui traîne dans un monde dérégulé, mais l'amour et le sacrifice ont apporté la paix.

Conseil de visionnage pour cette partie autour de Shakespeare :

- [Court résumé de l'œuvre](#)
- [Résumé et analyse de l'œuvre](#)
- [Résumé complet de l'œuvre](#)

LE BALLET DE SERGUEÏ PROKOFIEV

LA VIE DE PROKOFIEV EN 10 POINTS

1. Sergueï Prokofiev est né à Sontsovka (Empire Russe) le 23 avril 1891.
2. Son père est ingénieur agronome et gérant d'un domaine agricole dans l'est de l'Ukraine, sa mère est pianiste amatrice et premier maître de son fils.
3. Enfant précoce et élève au conservatoire de Saint-Pétersbourg, Prokofiev remporte le célèbre prix Anton Rubinstein en tant que meilleur étudiant en piano.
4. En 1923, il épouse Carolina Codina, une soprano d'origine espagnole avec qui il aura deux fils.
5. À la fois compositeur, chef d'orchestre et pianiste, Prokofiev compose de nombreuses œuvres musicales allant de la symphonie au concerto, de la musique de film à des opéras ou des ballets.
6. Il a été reconnu de son vivant comme un artiste d'avant-garde très créatif.
7. Né en Russie tsariste, il émigre en occident de 1918 à 1936, avant de se laisser convaincre de revenir en URSS où il est à la fois honoré et persécuté.
8. Il meurt le 5 mars 1953, à 61 ans, à Moscou (Ex-URSS), le même jour que Joseph Staline.
9. On retrouve parmi ses œuvres les plus connues : *Symphonie no 1 « Classique »* (1918), *Concerto pour piano no 3* (1921), *Concerto pour violon no 1* (1923), *L'Amour des trois oranges* (1927), *Lieutenant Kijé* (1934), *Pierre et le Loup* (1936), *Alexandre Nevski* (1938), *Roméo et Juliette* (1935), *Symphonie no 5* (1945).
10. En 1957, le prix Lénine (l'une des plus hautes distinctions accordées au temps de l'Union Soviétique) lui a été décerné à titre posthume. Deux musées sont également construits en son honneur, un dans sa ville natale et l'autre à Moscou.

ROMEO ET JULIETTE OP. 64

Roméo et Juliette op. 64 est un ballet en 4 actes et 10 tableaux composé par Sergueï Prokofiev en 1935, et basé sur l'œuvre de Shakespeare. C'est une de ses œuvres les plus appréciées en raison de la haute inspiration mélodique, de la grande variété rythmique et du caractère mémorable des thèmes principaux.

Titre: *Roméo et Juliette op. 64*.

Composition: entre 1935-1936, en URSS.

Création du ballet: 30 décembre 1938 au Théâtre Mahen à Brno en République Tchèque.

Livret: Adrian Piotrovski, Sergueï Radlov, Sergueï Prokofiev et Leonid Lavrovski (qui est aussi l'auteur de la chorégraphie).

Instrumentation:

Bois: 2 flûtes, flûte piccolo, 2 hautbois (dont cor anglais), 2 clarinettes (dont clarinette soprano), clarinette basse, saxophone ténor, 2 bassons, contrebasson

Cuivres: 6 cors, 3 trompettes, cornet à pistons, 3 trombones, 1 tuba

Percussions: timbales, triangle, tambour de bois, maracas, tambourin, caisse claire, cymbales, grosse caisse, cloche, carillon, xylophone, célesta

Clavier: 1 piano, 1 orgue

Cordes pincées: 2 mandolines, 2 harpes

Cordes frottées: violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses

Connaissez-vous tous ces instruments ? Au besoin, vous pouvez vous servir de cette encyclopédie en ligne dédiée aux instruments du monde: [Instruments du monde – Encyclopédie](#)

CONTEXTE DE L'ŒUVRE

- En 1934, le prestigieux Théâtre Kirov de Leningrad commande à Sergueï Prokofiev un ballet d'après une œuvre de William Shakespeare. Prokofiev propose *Roméo et Juliette* mais l'institution n'est pas convaincue par ce choix.
- C'est finalement avec un autre grand théâtre russe, le Bolchoï de Moscou, que Prokofiev signe le contrat.
- Pour honorer son nouveau contrat, Prokofiev doit s'adapter à la tradition russe. *Roméo et Juliette* doit être beaucoup plus long que les ballets parisiens précédemment écrits (il dure 2h30).
- Ce nouveau défi ne semble pas déranger le compositeur, qui écrit la partition du ballet dans sa quasi-intégralité en deux mois seulement, pendant l'été 1935.
- Pourtant, l'élaboration de cette œuvre est un désastre: en 1936, le chorégraphe Leonid Mikhaïlovitch Lavrovski et les danseurs retournent leur veste et refusent de créer l'œuvre. Ils ne comprennent pas certains changements de tempos, ni les rythmes heurtés et l'orchestration complexe de Prokofiev. Le compositeur refuse de changer la moindre note à sa partition et le Bolchoï déchire finalement le contrat passé avec lui.
- Le ballet est finalement créé en 1938, loin de Moscou, à Brno en Tchécoslovaquie. Il faudra attendre le 11 janvier 1940 pour que *Roméo et Juliette* soit donné au Théâtre Kirov et l'année 1946 pour que l'œuvre soit créée au Théâtre du Bolchoï avec la danseuse Galina Ulanova dans le rôle de Juliette. Un triomphe tardif, jamais démenti depuis.

On raconte que...

Sergueï Prokofiev a longtemps hésité à imaginer une fin heureuse à *Roméo et Juliette*. Un final où les amants de Vérone ne mourraient pas et danseraient jusqu'aux derniers instants du ballet... Cette hypothèse est finalement écartée: Prokofiev n'arrive pas à imaginer une issue aussi lumineuse et optimiste à ce drame!

LES SUITES POUR ORCHESTRE

En 1936, avant la création de *Roméo et Juliette*, Prokofiev, persuadé que son œuvre mérite d'exister, transcrit sa partition pour piano, réalise trois suites pour orchestre symphonique et compose dix pièces pour piano :

- [Dix pièces op. 75](#)
- [Suite no 1 de *Roméo et Juliette*, op. 64 bis](#) (1936)
- [Suite no 2 de *Roméo et Juliette*, op. 64 ter](#) (1936)
- [Suite no 3 de *Roméo et Juliette*, op. 101](#) (1946)

Retrouvez la musique de Prokofiev sur [Spotify](#) et sur [YouTube](#)

ROMEO + JULIET DE MATTHEW BOURNE

Roméo et Juliette de Matthew Bourne est une réinterprétation passionnée et contemporaine de l'histoire d'amour classique de Shakespeare. Le lieu exact et la période dans laquelle se déroulent *Roméo et Juliette* sont volontairement imprécises. Le public doit décider lui-même « où et quand » cette histoire existe. L'histoire se déroule sur une période d'environ trois semaines. Les personnages qui existent dans ce « monde » sont confrontés à une société dans laquelle l'amour est interdit.

LA PRODUCTION

ANNÉE DE PRODUCTION 2019

GENRE Danse-Théâtre (Ballet)

RÉSUMÉ Dans l'intérieur austère, antiseptique et insensible de l'Institut de Vérone, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont étouffés par un régime répressif qui amoindrit leurs esprits et leurs émotions. La vie des détenus est rythmée par les rigueurs abrutissantes de l'exercice, de la thérapie et du sommeil. Les détenus, hommes et femmes, sont pour la plupart séparés. Lorsque Roméo arrive, il tombe amoureux de Juliette, qu'il trouve belle, forte et altruiste. Tybalt, un gardien brutal de l'Institut est également captivé par elle. Juliette fait régulièrement l'objet de ses sévices. Alors qu'il y a de nombreuses tensions au sein de l'Institut, une courte bataille éclate et Mercutio est mortellement blessé par un seul tir de Tybalt. Juliette, menant le groupe et avec l'aide de Roméo, s'attaque à Tybalt. Elle l'étrangle avec sa propre ceinture. La vie à l'Institut de Vérone prend donc une certaine tournure et Roméo est mis à l'isolement. Désespérée, Juliette demande l'aide de Rev. Bernadette Laurence afin de pouvoir être de nouveau avec lui. Alors qu'elle est seule dans sa cellule, Juliette est désorientée et troublée, et pense que Tybalt est encore en vie et la cherche. Dans la confusion qui s'ensuit, Juliette poignarde accidentellement Roméo. Meurtrie par la perte de son âme sœur, Juliette se donne la mort à son tour.

LIEU A l'Institut de Vérone, la location exacte n'est pas déterminée (fictif)

ÉPOQUE Dans un avenir proche

PERSONNAGES PRINCIPAUX Roméo (fils du Sénateur et de Mme Brie Montaigu) et Juliette - tous deux détenus à l'Institut de Vérone. Ils sont mis à l'écart par les gardiens, puisqu'ils sont amoureux. Cette production met également en scène Tybalt (le garde), Benvolio, Mercutio et Balthasar (qui ont une relation). Le rôle de Pâris, dans l'original, est remplacé par Frenchie, meilleure amie de Juliette

REBONDISSEMENTS Ni Frère Laurence, ni Lord et Lady Capulet n'apparaissent. Le personnage de Rev. Bernadette Lawrence est un nouveau personnage créé par la compagnie New Adventures et est étroitement basé sur le rôle de la nourrice, confidente et soutien de Juliette. Dans la production de Matthew, c'est Juliette, totalement dévastée par la mort de Roméo, qui s'enlève la vie et non l'inverse

DIALOGUE ORIGINAL Aucun dialogue n'est utilisé

MUSIQUE New Adventures a reçu l'autorisation de créer une orchestration plus intime du chef-d'œuvre intemporel de Sergueï Prokofiev pour son ballet. Terry Davies, collaborateur de longue date de Matthew et artiste associé de New Adventures, a écrit une partition pour un petit orchestre de chambre de 15 musiciens. En réécrivant l'œuvre de Prokofiev, Terry a créé un monde sonore acoustique simple et parfois fragile nécessitant que les musiciens utilisent deux ou trois instruments différents chacun.

POINTS D'INTÉRÊTS PARTICULIERS Inspiré par l'héritage de la production de New Adventures *Lord of the Flies* qui engage plus de 8000 jeunes hommes en 2014, *Roméo et Juliette* intègre des jeunes danseurs non professionnels. Sur 1 000 candidatures, 80 personnes - hommes et femmes, âgés de 16-19 ans - ont été sélectionnés pour y participer, dans 13 pays différents. De plus, 16 jeunes artistes ont fait leurs débuts professionnels en rejoignant les 19 membres de l'actuelle New Adventures. Six jeunes artistes associés ont également travaillé avec l'équipe créative.

INSPIRATIONS ET INFLUENCES Lors d'une conversation avec Matthew Bourne, il déclare : « Ce qui m'a vraiment donné envie de le faire, c'est l'opportunité de travailler avec des jeunes. C'est une histoire de jeunes amoureux. J'ai été encore plus enthousiaste lorsqu'il a été suggéré de faire le casting avec des jeunes [...]. J'ai essayé de faire ressortir la chose que ressentent les jeunes lorsqu'ils tombent amoureux pour la première fois, cette passion qu'ils ressentent à l'extrême. [...] Les jeunes d'aujourd'hui s'embrassent jusqu'à ce que leurs bouches soient douloureuses. J'ai essayé de capturer cette intensité. Le ballet est situé un peu plus loin dans l'avenir, mais il n'est pas futuriste. Il s'agit d'une époque où la société voit d'un mauvais œil l'excès des jeunes dans leurs sentiments et leurs émotions, qui les mettent sur de fausses pistes dans la société. L'idée m'est venue d'Arthur Laurents, le co-créateur de *West Side Story*, à qui l'on demandait pourquoi les jeunes sont violents et agissent comme ils le font, à quoi il a répondu qu'ils ont trop de sentiments et qu'ils ont besoin de trouver un moyen de s'en libérer. C'est ce qui m'a poussé à prendre la direction que j'ai prise ».

Texte tiré du tableau « Comparisons » que propose la compagnie New Adventures « Our Romeo and Juliet and other productions », traduit de l'anglais. [A retrouver ici.](#)

LEARN AND EXPLORE MATTHEW BOURNE'S *ROMEO AND JULIET*

AN INTRODUCTION TO ROMEO AND JULIET

Matthew is renowned for shattering stereotypes and exploring and pushing new boundaries in dance. Key to his creative approach is the creation of new work from familiar titles that are accessible to audiences unfamiliar with dance. However, Matthew's aim is not to simply re-tell a well-known story but instead put his own spin on the narrative that provokes the audience to think, feel and consider the story in a new light. New Adventures' adaptation of Romeo and Juliet is no exception, bursting with youth, vitality and Matthew Bourne's trademark storytelling. Perhaps the best-known love story in English literary tradition, and one of Shakespeare's most enduring pieces of writing, Romeo and Juliet tells the tragic tale of two lovers who must follow their hearts as they risk everything to be together.

ABOUT NEW ADVENTURES

New Adventures is an iconic and ground-breaking dance-theatre company. Since 1987, it has been known for creating works that have altered the public perception of what is possible when it comes to telling stories without words. The company is led by celebrated choreographer and director, Sir Matthew Bourne. New Adventures has become the most successful and busiest dance company in the UK and is a major exporter of British dance across the world.

ABOUT MATTHEW BOURNE

For over 30 years, Matthew Bourne has been creating and directing dance for musicals, theatre, film as well as his own highly successful companies. Matthew's work has received an abundance of British and International awards and his dedication to the arts saw him awarded the OBE for services to dance in 2001, followed by a Knighthood in 2016. In 1987, Matthew became Artistic Director of his first company, Adventures in Motion Pictures, after 14 years dancing professionally. In 2002, New Adventures was launched alongside his Co-Director Robert Noble. In addition to being a prolific choreographer, Matthew supports the wider dance industry and its future by delivering projects and workshops to thousands of people of all ages and abilities, every year.

INFLUENCES & INSPIRATIONS

Matthew Bourne is renowned for shattering stereotypes and exploring and pushing boundaries in dance. Key to his approach is the creation of new work from familiar titles that are accessible to audiences unfamiliar with dance. His work is eclectic in its influences, ranging from old films to musical theatre, but often featuring unique theatrical twists. He is inspired by a plethora of stimuli, eras and dance styles, with memorable references and images woven through the majority of his work.

STYLISTIC FEATURES

Matthew himself would argue that it is difficult to describe his dance style. Narratives, characters and relationships interest him, rather than a more abstract approach to movement. As he works with dancers from a mixture of contemporary, musical theatre and ballet training, he blends all these genres to create something unique. Key to his stagecraft is his unique approach to collaboration with his creative team and dancers, working with the musical score and storytelling through movement.

CHOREOGRAPHIC APPROACH

Once Matthew has established the story and structure of a work, ideas are explored through workshops to generate movement. A collaborative process is used where the dancers have ownership over their character development. Matthew believes it is vital for the dancers to know where their movement comes from and why they are performing it, so that it has truth and intention behind it. Once the choreography of a show has been created, Matthew begins the process of polishing and improving the performance, whilst also shaping the narrative and overseeing how any changes affect it. Reflection is central to his work, ensuring that it is always relevant to a new audience.

→ [Official Trailer of Romeo + Juliet](#)

→ [Source](#)

BIOGRAPHIE

MATTHEW BOURNE

direction artistique et chorégraphie

Matthew Bourne (né le 13 janvier 1960 à Hackney, à Londres) est un chorégraphe et danseur britannique connu pour ses interprétations uniques du répertoire traditionnel du ballet. Il est également connu pour ses chorégraphies de reprises populaires de comédies musicales classiques.

Bourne est entré dans le monde de la danse relativement tard. Bien que fan de comédies musicales et de théâtre depuis son enfance, il a commencé à étudier au Laban Centre de Londres à l'âge de 20 ans et n'a commencé à prendre des cours de danse qu'à l'âge de 22 ans. En 1985, il obtient une licence en danse-théâtre et part en tournée pendant deux ans avec Transitions, la compagnie de danse du centre. Il réduit cependant le nombre de ses apparitions dans les salles de danse, car il travaille de plus en plus comme chorégraphe pour la télévision, le théâtre et d'autres compagnies de danse, dont Adventures in Motion Pictures (AMP), la compagnie londonienne qu'il a cofondée en 1987.

La réinterprétation radicale des ballets classiques est l'une des caractéristiques du style chorégraphique de Bourne. En 1992, il a placé la scène de la veille de Noël de Casse-Noisette de Pyotr Ilyich Tchaïkovsky dans un orphelinat victorien rappelant un asile de travailleurs dans un roman de Charles Dickens.

En 1995, l'AMP a présenté pour la première fois la reprise controversée du *Lac des cygnes* de Tchaïkovski par Bourne. Pour sa version actualisée du classique, Bourne a placé le prince dans une famille contemporaine dysfonctionnelle et l'a fait tomber amoureux d'un cygne mâle. Bourne s'est inspiré non seulement de la puissance de la musique de Tchaïkovski,

mais aussi de la nature. Considérant les cygnes comme des créatures grandes, agressives et puissantes, il les a fait danser par des hommes torse nu, vêtus uniquement de shorts aux genoux faits de couches de soie déchiquetée ressemblant à des plumes.

En 2002, Bourne a reformé AMP sous le nom de New Adventures. Parmi les productions notables de la compagnie, citons *Play Without Words* (2002) et *The Red Shoes* (2016), pour lesquelles Bourne a reçu l'Olivier Award de la chorégraphie. Il a également remporté ce prix pour son travail dans les reprises musicales *My Fair Lady* (2001) et *Mary Poppins* (2004 et 2020; avec Stephen Mear), cette dernière ayant été transférée à Broadway en 2006. Parmi ses autres projets, citons *Edward Scissorhands* (2005), *Sleeping Beauty: A Gothic Romance* (2012) et *Romeo and Juliet* (2019).

SERGUEÏ PROKOFIEV

musique

Sergueï Prokofiev, est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe, né le 11 avril 1891 à Sontsovka (Empire russe) et mort le 5 mars 1953 à Moscou (URSS).

Il est l'auteur de nombreuses œuvres musicales allant de la symphonie au concerto, de la musique de film à des opéras ou des ballets et a été reconnu de son vivant comme un artiste d'avant-garde très créatif. Élève au conservatoire de Saint-Pétersbourg, il remporte le prix Anton Rubinstein en tant que meilleur étudiant en piano.

Né en Russie tsariste, il émigre en occident de 1918 à 1936, avant de se laisser convaincre de revenir en URSS où il est à la fois honoré et persécuté. Il meurt le même jour que Joseph Staline.

Pour savoir davantage sur la vie de Prokofiev, rendez-vous p. 11

PARIS FITZPATRICK

Romeo (double casting)

Paris est originaire de Rugby, où il a commencé à danser à l'école de ballet locale à l'âge de cinq ans. Il a commencé à s'entraîner à plein temps à la Tring Park School à l'âge de 12 ans et s'est formé à différents styles, dont le jazz et le contemporain, mais il s'est surtout concentré sur le ballet classique.

Paris espère faire carrière dans une compagnie de ballet ou de danse contemporaine, puis se lancer dans l'enseignement. Pendant son temps libre, il aime se retrouver avec ses amis au skatepark.

ANDREW MONAGHAN

Romeo (double casting)

Andrew Monaghan a suivi une formation à la Junior and Mid Associate with Birmingham Royal Ballet, ainsi qu'à la Central School of Ballet. Il a rejoint New Adventures en 2013. Il est connu pour avoir dansé dans *Sleeping Beauty: A Gothic Romance* (2013) and *Romeo and Juliet* (2019).

MONIQUE JONAS

Juliet (double casting)

Monique a commencé à danser dans le cadre du programme Chance to Dance avant de suivre une formation à l'Arts Educational Schools London. Elle a complété sa formation à l'école de ballet et de danse contemporaine Rambert et a obtenu son master à l'école de danse contemporaine de Londres, avec mention en 2017.

Monique a rejoint la Richard Alston Dance Company en tant qu'apprentie en 2016 et a effectué de nombreuses tournées nationales et internationales avec RADC, jusqu'à leur dernière représentation en 2020.

En parallèle, Monique a fondé sa propre compagnie de danse, Jona Dance. Elle chorégraphie, dirige le mouvement, enseigne et produit des œuvres en ligne et en personne, dans le but d'amplifier les voix réduites au silence par le biais de la danse contemporaine au Royaume-Uni. Jona Dance a créé pour Ballet Black, Rambert School, Pegasus Opera, Reebok et la London Fashion Week, pour n'en citer que quelques-uns.

BRYONY PENNINGTON

Juliet (double casting)

Bryony a suivi une formation à la Rambert School of Ballet and Contemporary dance. Après avoir obtenu son diplôme, elle a rejoint le Ballet National de Marseille sous la direction d'Emio Greco et de Pieter C. Sholten (2016/17) avant de retourner au Royaume-Uni en tant qu'artiste indépendante travaillant avec les chorégraphes Shobana Jeyasingh et Arielle Smith.

En 2018, Bryony a rejoint New Adventures pour faire ses débuts dans la tournée 2018/19 du Lac des Cygnes de Matthew Bourne. Elle a ensuite continué à se produire avec la compagnie dans *Romeo and Juliet*, *The Red Shoes*, *The Midnight Bell* et actuellement dans *The Carman*.

DANNY REUBENS

Tybalt (double casting)

Danny Reubens a suivi une formation à la Rambert School of Ballet and Contemporary dance, ainsi qu'à la Central School of Ballet. Il a rejoint New Adventures en 2008. Il est connu pour avoir dansé dans *Sleeping Beauty: A Gothic Romance* (2013) and *Swan Lake* (2012).

RICHARD WINSOR

Tybalt (double casting)

Richard Winsor (né en 1982) est un acteur et danseur britannique. Il est surtout connu pour son rôle de Caleb Knight dans la longue série télévisée médicale dramatique de la BBC, *Casualty*.

Richard Winsor est danseur de formation et a joué dans plusieurs productions de Matthew Bourne. En août 2001, il a rejoint la compagnie de Bourne, *New Adventures*, pour la tournée américaine de *Car Man*. Il a tenu le rôle jusqu'au début de l'année 2002, avec des tournées en France et au Japon.

En 2011, il a tenu le rôle du Cygne et de l'Étranger dans le *Lac des cygnes*, une production de Bourne qui a connu un succès phénoménal au Royaume-Uni et lors de tournées mondiales, notamment à New York et à Tokyo, et qui a ensuite été publiée en DVD 3D à la suite d'un tournage spécial à Sadlers Wells.

© Carolyn DiLoreto

NEW ADVENTURES COMPAGNY

New Adventures est une compagnie de danse-théâtre emblématique et novatrice. Depuis 1987, elle est connue pour ses créations qui ont modifié la perception qu'a le public de ce qu'il est possible de faire lorsqu'il s'agit de raconter des histoires sans paroles. La compagnie est dirigée par le célèbre chorégraphe et metteur en scène Matthew Bourne. New Adventures est devenue la compagnie de danse la plus prospère et la plus active du Royaume-Uni et est un exportateur majeur de la danse britannique dans le monde entier.

UNE ŒUVRE DEVENUE UNIVERSELLE : LES ADAPTATIONS

De nombreuses adaptations et interprétations de *Roméo et Juliette* ont vu le jour au fil des années, en voici quelques exemples :

FILMS

- Georges Cukor, *Roméo et Juliette*, 1936
- Renato Castellani, *Roméo et Juliette*, 1954
- Robert Wise et Jérôme Robbins, *West side story*, 1961
- Franco Zeffirelli, *Roméo et Juliette*, 1968
- Baz Luhrmann, *Roméo + Juliette*, 1996
- John Madden, *Shakespeare in love*, 1998
- Yves Desgagné, *Roméo et Juliette*, 2006

COMÉDIES MUSICALES

- Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents, *West side story*, 1957
- Gérard Presgurvic, *Roméo et Juliette, de la haine à l'amour*, 2001

MUSIQUES

- Antonio Zingarelli, *Roméo et Juliette*, 1796
- Hector Berlioz, *Roméo et Juliette*, 1839
- Piotr Ilitch Tchaïkovski, *Roméo et Juliette*, 1869
- Serge Prokofiev, *Roméo et Juliette, opus 64*, 1935

OPÉRAS

- Bellini, *Roméo et Juliette*, 1830
- Charles Gounod, *Roméo et Juliette*, opéra d'après Shakespeare en 5 actes, 1867
- Pascal Dusapin, *Roméo et Juliette*, 1989

BALLETS

- Bertrand d'At, *Roméo et Juliette*, 1990
- Rudolf Noureev, *Roméo et Juliette*, 2016
- Matthew Bourne, *Romeo and Juliet*, 2019

LIVRES / BANDES DESSINÉES / MANGAS

- Dominique Marion, *Roméo et Juliette*, 2010 (Album illustré)
- Erroc et Rodrigue, *Les amours compliquées de Roméo et Juliette*, 2010 (Bande dessinée)
- David Amorin et Helena Marcé, *Roméo et Juliette*, 2010 (Les grands classiques du théâtre en bande dessinée)
- Enki Bilal, *Julia et Roem*, 2011 (Bande dessinée)
- Yumiko Igarashi, *Roméo et Juliette*, 2013 (Manga)
- Megumi Isawaka, *Roméo et Juliette*, 2015 (Manga)

PISTES PÉDAGOGIQUES

AUTOUR DE LA TRAGÉDIE DE SHAKESPEARE

- L'étude de l'amour dans *Roméo et Juliette*. Le couple de Roméo et Juliette incarne le mythe de l'amour absolu, « le coup de foudre », mais également l'amour impossible. [Proposez une analyse littéraire de la célèbre scène du balcon.](#)
- L'étude de la mort dans *Roméo et Juliette*. Malgré l'amour, la mort reste omniprésente dans cette tragédie. Que ce soit dans les dialogues, où dans les actions (six personnages trouvent la mort), toute la pièce est hantée par la mort. [Étudiez les différentes fonctions de la mort dans cette tragédie.](#)

AUTOUR DU BALLET DE PROKOFIEV

- [La révolution des ballets russes](#)
- [La musique en URSS](#)

AUTOUR DU BALLET DE MATTHEW BOURNE

À la suite de votre venue au Théâtre, étudiez les différents thèmes ci-dessous :

- L'amour dévorant et interdit que Roméo et Juliette éprouvent l'un pour l'autre qui les pousse à se mettre en péril non seulement eux-mêmes, mais également les autres détenus, devenus leurs amis.
- Dans le scénario original, l'amour de Roméo et Juliette est interdit parce qu'ils sont issus de deux familles différentes. Dans la production de Matthew, leur amour est interdit en raison de la ségrégation des hommes et des femmes à l'Institut de Vérone, où ils sont tous deux détenus.
- Matthew explore les domaines de l'amour interdit de différentes manières, notamment à travers les agressions homophobes perpétrées par le garde brutal Tybalt à l'encontre de Mercutio et de son petit ami Balthasar.
- Les parents de Roméo font preuve d'un manque d'amour parental préoccupant. Ils sont froids et affairistes dans leurs relations avec lui : c'est un facteur qui pourrait expliquer pourquoi Roméo tombe si vite et si fort amoureux de Juliette.

POUR ALLER PLUS LOIN

- ➔ [Dossier d'accompagnement autour de Shakespeare](#)
- ➔ [Biographie de Prokofiev](#)
- ➔ [Analyse musicale de Roméo et Juliette, op. 64](#)
- ➔ [New Adventures « Questions & Answers Romeo + Juliet »](#)
- ➔ [Pour apprendre une partie de la chorégraphie avec New Adventures](#)
- ➔ [Romeo and Juliet, Taster documentary](#)

À VOIR ÉGALEMENT AU CHÂTELET CETTE SAISON

→ **L'AMOUR VAINQUEUR**; mardi 11 juin à 10 h et jeudi 13 juin à 14 h 30;
Recommandé à partir du CE2

RENSEIGNEMENTS

Marina Benoist

Responsable de l'action culturelle et du jeune public
Programmation famille et jeune public

mbenoist@chatelet.com / 0140 28 29 20

Eva-Marie Turpin

Chargée des actions éducatives

eturpin@chatelet.com / 0140 28 29 09

BILLETTERIE

**Guillaume Combier, Muriel Faugeroux
et Alexandra Malgras**

Service groupes et collectivités

collectivites@chatelet.com / 0140 28 28 05