

CHATELET!

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAMLET/FANTÔMES

D'APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

DU 7 AU 19 OCTOBRE 2025

Le jeudi 9 octobre - 20 h

Le mardi 14 octobre - 20 h

Recommandé à partir de la 4ème

Durée 2 h 30 (sans entracte)

Langues Français, Anglais, Allemand, Russe

Surtitrages Français et Anglais

Tarifs

12 € par élève

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

Saison 25 / 26

châ
-te-
let
THÉÂTRE MUSICAL
DE PARIS

VILLE DE
PARIS

SOMMAIRE

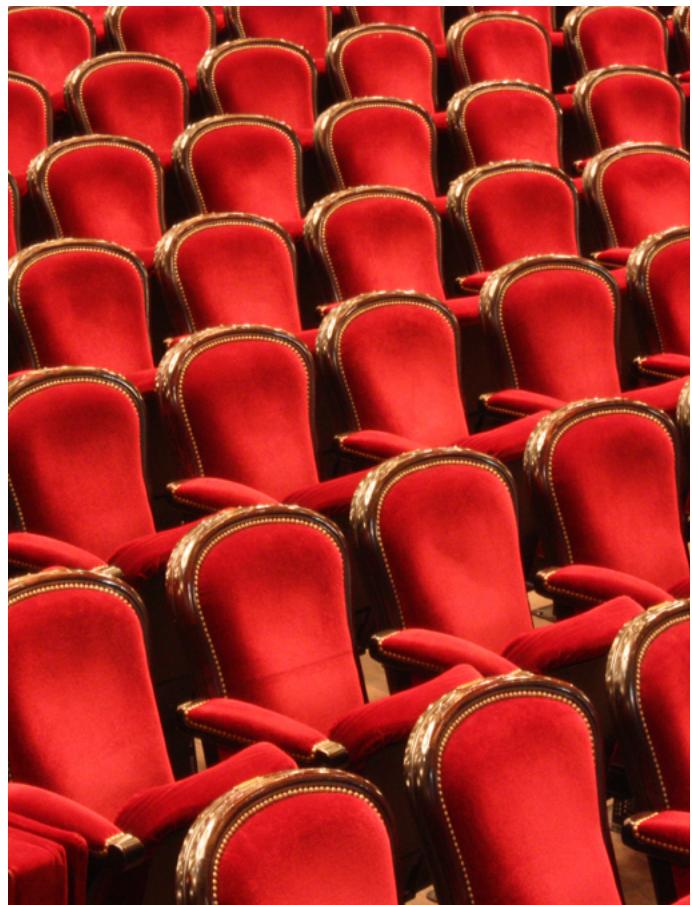
Quelques rappels	3
Générique et distribution	4
Aux origines: la pièce de William Shakespeare	5
La vie de William Shakespeare en 10 points	
Résumé de <i>Hamlet</i> de William Shakespeare	
Schéma des relations entre les personnages	
Création d'une nouvelle mise en scène au Théâtre du Châtelet	8
La mise en scène de Kirill Serebrennikov	
Un Hamlet, des Hamlets: les différentes facettes de ce personnage	
Une esthétique nouvelle: scénographie, décors, costumes et lumières	
Kirill Serebrennikov, mise en scène, adaptation du texte, scénographie et costumes	
L'importance de la musique dans cette nouvelle mise en scène	
La musique de Blaise Ubaldini	
La direction musicale de Pierre Bleuse	
L'Ensemble intercontemporain	
Adaptations et inspirations de l'œuvre de William Shakespeare	17
Le P'tit Dico	19
Ressources pédagogiques	20
Renseignements	22

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.

© Thomas Amouroux

GÉNÉRIQUE ET DISTRIBUTION

HAMLET/FANTÔMES

Mise en scène, texte, scénographie, costumes
Kirill Serebrennikov

Musique (commande du Théâtre du Châtelet)
Blaise Ubaldini

Direction musicale
Pierre Bleuse, Yalda Zamani

Co-création costumes et masques
Shalva Nikvashvili

Chorégraphie
Konstantin Koval

Lumière
Daniil Moskovich

Vidéo
Ilya Shagalov

Sound design
Julien Aléonard

Dramaturgie
Anna Shalashova

Dramaturgie musicale
Daniil Orlov

Collaboration artistique à la scénographie
Olga Pavluk

Cadreur
Frol Podlesnyi

Administratrice artistique de Kirill & Friends
Alina Aleshchenko

Distribution

Solistes
Filipp Avdeev, Odin Lund Biron, Judith Chemla, August Diehl, Nikita Kukushkin, Kristian Mensa, Shalva Nikvashvili, Bertrand de Roffignac

Orchestre
Ensemble intercontemporain

Mentions de productions

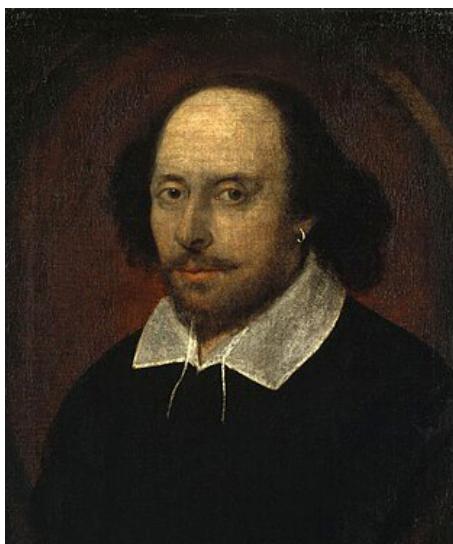
Création

Nouvelle production du Théâtre du Châtelet
en coproduction avec Kirill & Friends Company

Traduction française effectuée par Macha Zonina
et Daniel Loayza

AUX ORIGINES: LA PIÈCE DE WILLIAM SHAKESPEARE

LA VIE DE WILLIAM SHAKESPEARE EN 10 POINTS

Portrait Chandos, John Taylor, 1611, Huile sur Toile,
National Portrait Gallery

- 1 William Shakespeare est né le 23 avril 1564, à Stratford-upon-Avon dans le comté de Warwickshire, au centre de l'Angleterre, d'un père marchand de cuir puis maire de la ville en 1568, et d'une mère issue d'une riche famille catholique (dans un pays protestant). C'est le troisième enfant de la fratrie.
- 2 Shakespeare a écrit trente-sept œuvres dramatiques entre les années 1580 et 1613.
- 3 Le nombre d'œuvres et le peu d'informations concernant le personnage attisent les théories, Shakespeare a-t-il véritablement existé ? Ce nom Shakespeare pourrait être celui d'un groupe d'auteurs ? Shakespeare était-il une femme, pour qui l'écriture théâtrale n'était pas envisageable à l'époque ?
- 4 Shakespeare intègre une troupe ambulante, « The Lord Chamberlain's Men » en 1594, c'est ainsi que débute sa carrière théâtrale.
- 5 Élisabeth Ire (1558-1603) et Jacques Ier (1603-1625), souverains du Royaume de Grande-Bretagne se placent en protecteurs des arts et donc du théâtre contre les détracteurs principaux de l'époque : les protestants puritains, qui considèrent le théâtre de Shakespeare comme le diable. En 1603, à l'avènement de Jacques Ier la troupe devient la troupe officielle du palais, « la troupe du Roi ».
- 6 En 1576, à l'Est de Londres, le premier théâtre permanent est construit, le Theater, au sein duquel la troupe « The Lord Chamberlain's Men » joue fréquemment. L'histoire raconte que le propriétaire du terrain sur lequel se trouvait le théâtre, aurait refusé de renouveler le bail. Durant la nuit du 28 décembre 1598, Shakespeare et la compagnie auraient alors pris illégalement toutes les poutres principales et les auraient stockées dans une cour au Nord de la Tamise, pour reconstruire un nouveau théâtre. Le Globe, accueille ses premiers spectateurs en 1599.
- 7 Shakespeare, bien que dramaturge, est initialement comédien, continue de jouer des rôles secondaires tout au long de sa vie, c'est le cas par exemple dans *Hamlet*, où il joue le spectre.
- 8 On raconte qu'il aimait se déguiser pour se mêler au public durant les représentations de ses pièces pour écouter les réactions.
- 9 En 1614, à l'âge de 50 ans, il prend sa retraite et se retire dans son village natal. Il meurt le 23 avril 1616. Certains prétendent que la fièvre l'a emporté, d'autres qu'il aurait succombé à une syphilis, d'autres encore qu'il pourrait avoir été assassiné.
- 10 Il est dit que Shakespeare a été enterré dans l'église de Holy Trinity à Stratford-upon-Avon, mais il n'y a pas de preuve de sa sépulture.

RÉSUMÉ DE HAMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE

Dans l'acte 1, l'histoire se déroule au château d'Elseneur au Danemark. Le roi, père d'Hamlet, vient de mourir. Son frère Claudius monte sur le trône et épouse la veuve du roi et mère d'Hamlet, Gertrude. Hamlet rencontre le fantôme de son père qui lui explique que Claudius l'a tué et qu'il doit le venger. Hamlet met au point un plan et fait croire qu'il est devenu fou.

Il fréquente Ophélie, fille de Polonius, valet de Claudius. Mais le frère d'Ophélie, Laërte lui ordonne de s'en éloigner.

Dans l'acte 2, le plan d'Hamlet fonctionne. Le roi et la reine souhaitent lui changer les idées et font venir une troupe de théâtre. Hamlet leur demande de monter une pièce *La Souricière*, qui rejoue la mort de son père afin de voir la réaction de son oncle pour déceler la vérité.

Dans l'acte 3, la pièce est jouée et au moment du meurtre, le roi l'interrompt fou de rage. Hamlet est alors sûr qu'il a tué son père. Claudius décide d'emmener Hamlet en Angleterre pour se débarrasser de lui.

Claudius prie le ciel de lui pardonner son geste et Hamlet l'entend. Il se confie à sa mère et entend du bruit derrière la tapisserie. Pensant qu'il s'agit de Claudius qui les espionne il sort son épée mais tue Polonius, le père de sa bien-aimée Ophélie.

Durant l'acte 4, Gertrude raconte le meurtre de Polonius au roi Claudius. Laërte, fils de Polonius veut se venger d'Hamlet. Ce dernier doit être banni et part pour l'Angleterre mais il parvient à s'échapper.

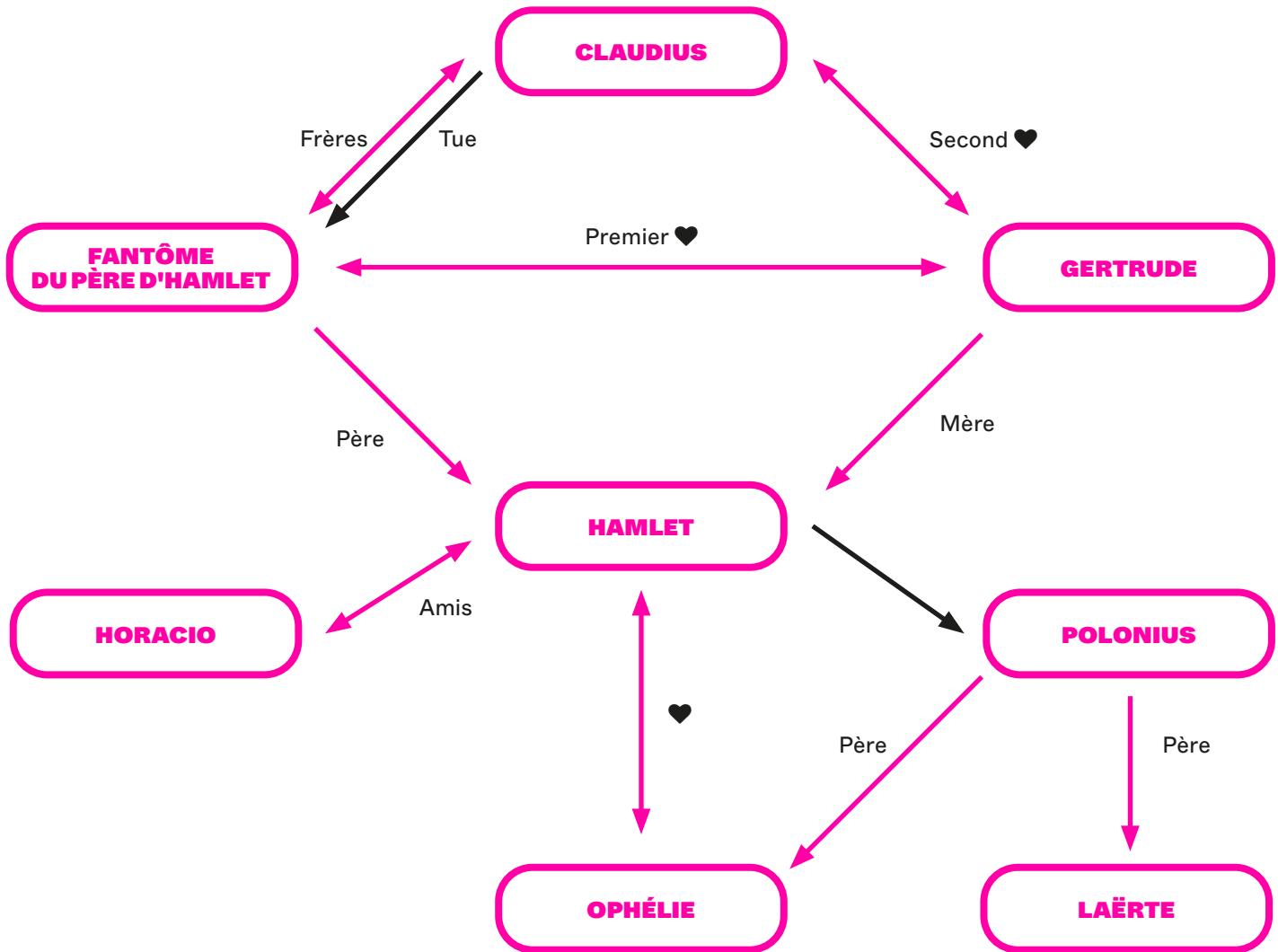
Pour le retour d'Hamlet, le roi et Laërte organisent un assassinat maquillé en accident lors d'un duel avec une épée empoisonnée. Si cela ne fonctionne pas, Claudius annonce qu'il fera boire du vin empoisonné à Hamlet. La reine Gertrude annonce la mort d'Ophélie par noyade.

Dans l'acte 5, des fossoyeurs creusent la tombe d'Ophélie et Hamlet apprend sa mort.

Le duel truqué a lieu, Laërte blesse Hamlet avec une lame empoisonnée mais durant un corps à corps ils échangent leurs armes. Hamlet lui porte le coup fatal. Avant de mourir, Laërte révèle à Hamlet le complot meurtrier de Claudius. Gertrude boit accidentellement le vin empoisonné et meurt.

Avant de mourir, Hamlet parvient à tuer Claudius. La pièce s'achève avec la mort de Gertrude, Claudius, Laërte et Hamlet.

LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNAGES

Ces personnages sont présents dans la pièce de William Shakespeare, ils ne seront pas tous incarnés dans *Hamlet/Fantômes*, mise en scène par Kirill Serebrennikov.

CRÉATION D'UNE NOUVELLE MISE EN SCÈNE AU THÉÂTRE DU CHÂTELET

LA MISE EN SCÈNE DE KIRILL SEREBRENNIKOV

UN HAMLET, DES HAMLETS : LES DIFFÉRENTES FACETTES DE CE PERSONNAGE

Le titre *Hamlet/Fantômes*, indique que le spectacle ne porte pas sur Hamlet uniquement mais propose une autopsie de ce personnage, de ses différentes facettes et personnalités.

Pour cette **création** au Théâtre du Châtelet, le metteur en scène Kirill Serebrennikov propose donc une relecture de la pièce et du personnage de Hamlet en le déconstruisant, le décomposant. On s'éloigne ici de la pièce d'origine et de ces **5 actes** pour découvrir 10 scènes d'environ 10 minutes :

- 1- Hamlet et le théâtre
- 2- Hamlet et le père
- 3- Hamlet et Ophélie
- 4- Hamlet et la peur
- 5- Hamlet et la violence
- 6- Hamlet et le fantôme
- 7- Hamlet au féminin
- 8- Hamlet et la mort
- 9- Hamlet et Hamlets
- 10- Hamlet et le silence

Ces scènes sont jouées par 8 comédiens qui incarneront Hamlet. Cette répartition en scènes et cette répartition des rôles met en lumière la fragmentation intérieure de ce personnage et la portée universelle de ces questionnements. Hamlet est ici confronté à lui-même, à son époque et aux spectateurs. Il est davantage un collage de sensations, d'associations, d'images et de significations. Il se regarde dans le miroir de notre époque, ses réflexions se multiplient et se débattent entre elles.

Le metteur en scène a opté pour l'utilisation de 4 langues différentes : le français, l'anglais, l'allemand et le russe. L'intérêt d'intégrer différentes langues est de représenter la diversité des Hamlets, dans une logique de multiplicité des voix et des identités. Pour Kirill Serebrennikov, le travail de différentes langues permet de les unifier, d'unifier les hommes et les pays.

UNE ESTHÉTIQUE NOUVELLE : SCÉNOGRAPHIE, DÉCORS, COSTUMES ET LUMIÈRES

Moodboard des maquettes de décors

Les éléments relatifs à la scénographie, les décors, les lumières et les costumes présentés ci-dessous sont encore provisoires. *Hamlet/Fantômes* étant un spectacle en cours de création, ces aspects sont susceptibles d'évoluer au fil du processus. Il est donc possible que certains éléments évoqués ne figurent pas dans la version finale sur scène.

Le **décor**, imaginé par Kirill Serebrennikov se compose d'une pièce principale qui représente un salon délabré lumineux avec deux fenêtres parisiennes traditionnelles à **jardin** et des moulures dignes des appartements parisiens traditionnels. Le sol est inspiré par des maisons détruites, symbolisant les ruines du passé. La pièce permet des jeux d'ombres et de lumières puissants. Il y a beaucoup d'éléments dynamiques comme de la pluie tombant du plafond, une cheminée mobile, un chandelier central transformable. Au fond de la pièce, deux draps sont étendus permettant la projection d'éléments visuels durant la représentation. L'orchestre est dans la **fosse**, par moment des musiciens viendront jouer au **plateau**.

Maquette de décors

Le travail des lumières développé par Daniil Moskovich, est structuré autour de deux grandes fenêtres ainsi qu'un chandelier mobile. Durant toute la pièce, les sources de lumières alternent entre jour et nuit. La lumière varie selon les émotions retranscrites sur scène. Le chandelier est un réel objet de décor et de lumière, il change de styles et de couleurs. L'ambiance sur scène varie grâce à des projections, latérales ou centrales.

Des vidéos seront projetées au **lointain**, filmant des éléments de décors avec un technicien présent au plateau et des extraits de films.

De manière générale, l'ambiance du spectacle est assez sombre, dérangeante.

Pour les 10 scènes différentes, Shalva Nikvashvili a créé un costume spécifique pour chaque Hamlet, reflétant sa nationalité ou son approche.

Maquette de costume d'Hamlet russe: chapeau et manteau traditionnels

Maquette de costume d'Hamlet allemand: mixte père/fils permet le passage de l'un à l'autre durant la scène

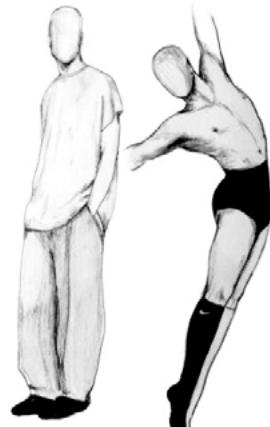
Maquette de costume d'Hamlet femme: cape de transformation pour passer d'homme à femme

Maquette de costume d'Hamlet anglais: cliché du gentleman britannique

Maquette de costume d'Hamlet français: mélange armure et streetwear

Maquette de costume d'Hamlet danseur: tenue simple, évolutive pour un déshabillage chorégraphique

Maquette de costume d'Ophélie: robe féminine et légère en dentelle

Maquette de costume d'Ophélie: en sous vêtement et masque noir

Maquette de costume d'Ophélie: tenue corps de femme

Maquette de costume des HamletS

Kirill Serebrennikov, mise en scène, adaptation du texte, scénographie et costumes

© Kirill & Friends

Né en 1969, Kirill Serebrennikov est diplômé de l'université de Rostov. Il est devenu une grande figure du monde du théâtre, de l'opéra et du cinéma.

Il a mis en scène de nombreuses productions dans des théâtres comme le Moscow Art Theater, le Pushkin Theater, le Sovremennik Theater, le Théâtre National de Lettonie, le Deutsches Theater de Berlin, le Thalia Theater de Hamburg.

Il a également mis en scène différents opéras au sein du Théâtre Mariinsky, du Théâtre Bolchoï, du Komische Oper Berlin, du Staatsoper Stuttgart, de l'Opéra de Zurich, le Thalia Theater de Hambourg, l'Opéra de Zurich, le Staatsoper de Hambourg, l'Opéra de Vienne, l'Opéra de Bavière, l'Opéra national des Pays-Bas, l'Opéra national de Paris.

En tant que metteur en scène, scénographe et auteur, il a créé deux productions de ballet « A Hero of Our Time » et « Nureyev », respectivement en 2015 et en 2018 au Théâtre Bolchoï de Russie.

Pendant plusieurs années, ses productions ont été invitées au Festival d'Avignon. En 2019, le festival l'invite à créer une production originale - « Outside » - que la critique française a désigné comme le meilleur spectacle étranger de l'année. En 2022, une version spéciale de sa production « The Black Monk », a ouvert le Festival d'Avignon au Palais des Papes, dont la première a eu lieu plus tôt dans l'année au Thalia Theater de Hamburg.

Kirill Serebrennikov a beaucoup travaillé pour le cinéma et la télévision. Parmi ses œuvres, on retrouve: "Playing the Victim", "Bed scenes", "Yuriyev day", "Short circuit" (ou "Shrimp's kiss"), "Betrayal", "The student", "Leto" ("Summer"), "After 'Leto'" ("After 'Summer'"), "Petrov's Flu", "Tchaikovsky's Wife", "Limonov: The Ballad".

Serebrennikov a été l'un des directeurs artistiques du « festival-école » The Territory, de 2006 à 2015.

Il a été le fondateur et le directeur artistique du projet « Platform » de 2011 à 2014.

En 2012, avec les élèves diplômés de sa classe de mise en scène et d'interprétation de l'École de Théâtre de Moscou, il fonde la compagnie The Seventh Studio, qui deviendra ensuite l'équipe principale du Gogol Center, avec Kirill Serebrennikov comme directeur artistique de 2012 à 2021.

Pour ses réalisations, il a reçu de nombreuses récompenses, dont le Stanislavsky Award en 2005, le Masque d'or, le Tefi en 2005, le Benois de la Danse (pour le ballet « Noureev » en 2018), le prix principal du festival de Rome (pour le film « Playing the Victim », 2006), le festival de Locarno. Ses œuvres ont été sélectionnées pour le Festival du film de Venise, Festival du film de Cannes, The Europe Prize New Theatrical Re-alities, et bien d'autres.

En août 2018, Kirill Serebrennikov a été nommé Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. La même année, il fonde sa propre compagnie théâtrale, Kirill & Friends, basée à Berlin.

L'IMPORTANCE DE LA MUSIQUE DANS CETTE NOUVELLE MISE EN SCÈNE

La musique occupe une place importante dans cette nouvelle mise en scène. L'orchestre est composé de 33 musiciens, placés en fosse. On retrouve trois choristes qui font partie de l'orchestre et dont les voix résonnent comme des instruments de musique. Deux comédiens ont également des parties chantées et des musiciens monteront sur scène pour certains passages joués.

Violon Jeanne-Marie Conquer, Hae-Sun Kang, Diego Tosi

Alto Odile Auboin, John Stulz

Violoncelle Eric-Maria Couturier, Renaud Dejardin

Contrebasse Nicolas Crosse

Flûte Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophele

Hautbois Philippe Grauvogel

Clarinette Jérôme Comte, Alain Billard

Basson Paul Emmanuel Riveaux

Cor Jeanne Maugrenier, Jean-Christophe Vervoitte

Trompette Lucas Lipari-Mayer, Clément Saunier

Trombone Lucas Ounissi

Percussion Gilles Durot, Samuel Favre, Aurélien Gignoux

Clavier Hidéki Nagano, Sébastien Vichard

Harpe Valeria Kafelnikov

LA MUSIQUE DE BLAISE UBALDINI

« La musique d'*Hamlet* n'est pas simplement un accompagnement discret qui met l'accent sur les moments dramatiques de la pièce. Il se trouve au cœur du récit, nous guidant à travers les dix facettes de la vision de Serebrennikov du héros archétypal de Shakespeare. La musique sert ici à la fois de structure sous-jacente – une base sonore dans laquelle le théâtre peut s'enraciner, un espace de transition qui apporte de la cohérence au récit et un puissant amplificateur des états émotionnels des personnages.

L'orchestration se compose de trois entités qui se chevauchent. Le premier est un trio de chanteurs basses, intégrés à l'ensemble. Ils forment le centre neuronal du monde sonore d'*Hamlet*. Bien qu'ils ne jouent pas un rôle narratif dans le drame, ils en représentent la racine, ancrée dans le sol primordial d'où émergent à la fois la nécessité de l'art et la tragédie elle-même. La deuxième entité est une couche dense de son électronique, fabriquée avec un synthétiseur modulaire. Il crée un espace liminal: bruyant, flou et chaotique – permettant aux différentes facettes d'*Hamlet* de se déplacer et de coexister. Enfin, la troisième entité comprend les 30 solistes de l'Ensemble Intercontemporain. Ils incarnent, accompagnent et soutiennent l'expression humaine – déconcertée et lyrique – donnant une voix à chacune des facettes d'*Hamlet* et à leurs interactions les uns avec les autres et avec le monde extérieur.

En général, je vois la musique comme une plateforme – un espace où des personnes d'horizons différents peuvent se connecter, se rencontrer virtuellement et partager des émotions au cours d'une performance. C'est une occasion unique de faire l'expérience de sons et de sentiments enracinés dans d'autres cultures. Dans *Hamlet*, la musique est un entrelacement de langage classique contemporain, de textures électroniques et de références à la culture pop, visant à s'adresser à des publics divers et à favoriser des expériences culturelles partagées.

Par exemple, certains des acteurs chanteront des chansons touchantes, apportant des échos fantomatiques des années 1950 et 1960 dans le monde sonore sombre d'*Hamlet*. La basse électrique et la batterie, intégrées à l'ensemble, insuffleront des moments intenses de fusion jazz-rock dans le délicat tissu acoustique de l'ensemble. Bien sûr, la virtuosité des solistes de l'Ensemble Intercontemporain sera mise en valeur, en particulier leur capacité à produire les textures lumineuses et transparentes si caractéristiques de la tradition classique française. »

Note d'intention de Blaise Ubaldini

© Christian Meuwly

Blaise Ubaldini est un compositeur, un interprète et un chercheur dont la musique explore les intersections de la culture, de l'émotion et de l'identité. Poursuivant actuellement un doctorat à l'Université de Californie du Sud (USC), ses recherches examinent comment les réponses émotionnelles sont façonnées par les contextes culturels et comment ces expériences façonnent notre identité collective. Cette recherche est profondément liée à sa musique, car il cherche à comprendre comment la culture influence notre perception de l'émotion et comment l'émotion, à son tour, façonne l'art.

Le parcours artistique d'Ubaldini est défini par l'exploration et la collaboration continues à travers divers genres, notamment le jazz, la musique contemporaine, le classique, la musique du monde, le drone et l'électronique. Ces collaborations ont considérablement influencé son travail, l'encourageant à repousser les limites de ce que la musique peut accomplir. Ses compositions transcendent les genres et invitent les auditeurs à s'engager dans la musique d'une manière ouverte à l'interprétation et à l'introspection.

En 2022, Ubaldini a sorti « Sunbathing », son premier album, une collection de cinq pièces pour instruments solistes et électronique. L'album reflète son parcours de composition au cours de la dernière décennie, explorant des thèmes tels que la mémoire et la relation entre la musique et la tradition artistique occidentale.

En 2023, il écrit *Rusty Song* pour Patricia Kopatchinskaja et l'ensemble Intercontemporain, une pièce conçue comme une plateforme aux multiples points d'entrée, permettant aux auditeurs d'interpréter la musique à leur manière. Ce projet a élargi sa vision de la musique comme un espace de liberté où chaque auditeur peut se connecter à la musique tout en partageant une expérience émotionnelle collective.

Actuellement, Ubaldini travaille sur son prochain album, « In Between », qui explore les espaces entre la pensée et le sentiment, le son et le bruit, l'identité et la culture, influencés par le mysticisme soufi. Ses recherches et sa musique continuent de refléter sa conviction que l'art offre un voyage vers la liberté, offrant aux auditeurs un moment pour se connecter, réfléchir et approfondir leur compréhension d'eux-mêmes et des autres.

LA DIRECTION MUSICALE DE PIERRE BLEUSE

© Pierre Bleuse © Angélique Conesa

Directeur musical de l'Ensemble intercontemporain depuis septembre 2023, Pierre Bleuse s'est imposé sur la scène internationale comme un invité régulier des orchestres prestigieux : Royal Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de France, Tokyo Symphony, City of Birmingham Symphony, BBC Symphony, Singapore, Symphony Orchestra, São Paulo Symphony Orchestra, Frankfurt Hessische-Rundfunk Orchestra, NDR Radio Philharmonie Hanover, MDRS infonie orchestra Leipzig, Tonkünstler Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre de la Suisse Romande, Basel and Bern Symphony Orchestras, Brussels Philharmonic.

Directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Odense au Danemark, il est également directeur artistique du célèbre festival Pablo Casals de Prades.

Profondément attaché à l'interprétation et à la diffusion de la musique contemporaine, il a enregistré de nombreux projets comme un album Ligeti avec l'Ensemble inter-contemporain qui a reçu un Choc Classica et un Diapason d'Or de l'année 2024.

Pierre Bleuse a obtenu le premier prix de violon au Conservatoire national de Musique et de Danse de Paris, et s'est formé à la direction d'orchestre auprès de Jorma Panula en Finlande et de Laurent Gay à la Haute École de Genève.

Pierre Bleuse dirigera *Hamlet/Fantômes* en alternance avec Yalda Zamani

L'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

© Ensemble intercontemporain

En 1976, Pierre Boulez fonde l'Ensemble intercontemporain avec le soutien de Michel Guy (alors ministre de la Culture) et la collaboration de Nicholas Snowman.

L'Ensemble composé d'une trentaine de solistes partagent une passion pour la musique du XXe et du XXIe siècles. Ils sont employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, ce qui leur permet de remplir les principales missions de l'Ensemble : interprétation, création et éducation des jeunes musiciens et du grand public. Sous la direction artistique du chef d'orchestre français Pierre Bleuse, les musiciens travaillent en étroite collaboration avec les compositeurs, ils explorent les techniques instrumentales et développent des projets qui se mêlent musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts visuels.

En collaboration avec l'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), l'Ensemble est aussi actif dans le domaine du développement de sons synthétiques. De nouvelles pièces sont régulièrement commandées et jouées.

L'Ensemble est reconnu pour l'importance accordé à l'éducation musicale : concerts pour les enfants, ateliers créatifs pour les étudiants, programmes de formation pour les futurs interprètes, chefs d'orchestre, compositeurs, etc...

Résident permanent de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, l'Ensemble interprète et enregistre en France et à l'étranger, en prenant part à de grands festivals dans le monde.

L'Ensemble est financé par le ministère de la Culture et reçoit le soutien de la mairie de Paris. En 2022, il reçoit le prestigieux prix de « Polar Music Prize ».

ADAPTATIONS ET INSPIRATIONS DE L'ŒUVRE DE WILLIAM SHAKESPEARE

Dans le domaine littéraire, *Hamlet* a inspiré de nombreuses réécritures et adaptations, c'est le cas par exemple du roman *Hamlet ou l'exil* parut en 2019, écrit par Marie Bellando Mitjans, qui imagine la vie d'Hamlet dans notre société actuelle ou encore *Hamnet* de Maggie O'Farrell parut en 2020, qui s'intéresse à la vie du fils de Shakespeare.

Au cinéma, *Hamlet* a fait l'objet de plus de 1000 adaptations. Michael Almereyda a transposé l'intrigue dans un New York contemporain. Claire McCarthy a, quant à elle, proposé une relecture féministe du personnage d'Ophélie dans ce film éponyme. *The Northman* de Robert Eggers se penche sur la légende d'origine qui a inspiré *Hamlet*. De grands acteurs ont également pu interpréter ce rôle d'anthologie, comme Mel Gibson en Hamlet, dans le film de Franco Zeffirelli, réalisé en 1990.

Hamlet est une source d'inspiration pour nombreux d'artistes. En musique, l'album *The Wayward Son* parut en 2015 par le groupe Seyminhol s'inspire de cette histoire. Les mangas et animés, *Black Butler* ou encore *Zetsuen no Tempest* font également référence à la pièce. On peut même retrouver l'histoire d'Hamlet dans un épisode des *Simpsons*.

Hamlet a été une importante source d'inspiration dans la peinture. C'est Ophélie qui en est la principale représentation en devenant la muse de nombreux artistes comme : John Waterhouse, Arthur Rimbaud, Lars Va Trier. Elle est la figure du tragique, symbole de pureté et de naïveté.

Eugène Delacroix, *La mort d'Ophélie*, huile sur toile, 1843, Musée du Louvre, Paris

Eugène Delacroix, *Hamlet et Horacio au cimetière*, huile sur toile, 1839, Musée du Louvre, Paris

John Everett Millais, *Ophelia*, huile sur toile, 1851–1852, Tate Britain, Londres

LE P'TIT DICO

À jardin: partie gauche de la scène lorsque l'on se trouve face à elle, en opposition à cour, partie droite de la scène.

Acte: subdivision utilisée au théâtre ou à l'opéra.

Adaptation: transformer, réécrire une œuvre existante afin d'en proposer une nouvelle.

Création: processus par lequel un artiste conçoit, élabore et réalise une œuvre d'art, à partir d'une œuvre existante ou non.

Décor: éléments visuels utilisés pour créer l'environnement scénique (décors peints, accessoires, éléments de scénographie).

Fosse: cavité située entre l'avant-scène et le parterre où s'installent les musiciens de l'orchestre. Le chef d'orchestre se tient sur un podium pour voir à la fois les musiciens et les chanteurs.

Lointain: fond de la scène, par opposition à face, la partie avant de la scène.

Mise en scène: organisation matérielle donnant lieu à un spectacle (choix des décors, des costumes, jeu d'acteurs).

Note d'intention: texte dans lequel la compagnie ou le.s artiste.s présente.nt leur projet artistique (pourquoi cette thématique, ces choix et partis pris).

Plateau: terme technique désignant la scène.

Scénographie: art de concevoir et créer les décors, les éclairages, les ambiances visuelles pour une performance théâtre ou artistique.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

- ➔ **Connaissez-vous l'histoire du Roi Lion ?** Les réalisateurs ont déclaré que l'histoire a été inspirée par la vie de Joseph et Moïse de la Bible et d'*Hamlet* de Shakespeare ? Quelles sont les similitudes entre ces deux histoires ? Et entre les personnages ?
- ➔ **En français :** la mise en abîme du théâtre dans le théâtre.
- ➔ **En anglais ou en histoire :** l'histoire du théâtre Elisabéthain.
- ➔ **En arts-plastique :** Après avoir compris l'histoire et la narration d'*Hamlet* de Shakespeare, essayez d'en dessiner l'affiche.
- ➔ **Clés d'écoute :** *Rusty Song*, Blaise Ubaldini et l'Ensemble intercontemporain (projet antérieur).

QUIZ

Dans la pièce *Hamlet* de William Shakespeare:

1. Qui est l'assassin du roi du Danemark, le père d'Hamlet ?

- a) Claudius
- b) Gertrude
- c) Polonius

2. Comment s'appelle la pièce que Hamlet demande de jouer devant Claudius pour le faire avouer son crime ?

- a) *La Malheureuse*
- b) *La Chevalière*
- c) *La Souricière*

3. Dans quel état d'esprit est le roi en regardant la pièce commandée par Hamlet ?

- a) Troublé et en colère
- b) Heureux et apaisé
- c) Déçu et effrayé

Dans le spectacle *Hamlet/Fantômes*:

4. Quel est le genre de ce spectacle ?

- a) De la danse
- b) Du théâtre musical
- c) De l'opéra

5. Quel est le nom du metteur en scène de *Hamlet/Fantômes* ?

- a) Bob Wilson
- b) William Shakespeare
- c) Kirill Serebrennikov

6. Combien de langues sont parlées durant le spectacle ?

- a) 10
- b) 8
- c) 4

7. Combien de scènes va-t-on retrouver dans cette création ?

- a) 14
- b) 10
- c) 16

RENSEIGNEMENTS

Marina Benoist

Responsable du développement culturel
et de la programmation jeune public
mbenoist@chatelet.com / 0140 28 29 20

Estelle Bastit

Assistante aux actions culturelles
jeunepublic@chatelet.com / 0140 28 28 98

BILLETTERIE

Guillaume Combier, Muriel Faugeroux et Alexandra Malgras

Service groupes et collectivités
collectivites@chatelet.com / 0140 28 28 05