

Othello

Le Maure de Venise

Shakespeare

othello

Le plafond de verre

Compagnie-École du

Théâtre du Fil

OTHELLO

Note d'intention

« Ma férocité n'a pas eu de borne,
Parce qu'un crime était la conséquence,
La déduction logique d'un autre crime. »

Eugène SUE préface du roman « ATAR GULL »

La Tragédie d'OTHELLO ou la *Tragique histoire du Maure de Venise*, hante l'imaginaire collectif.

Nous savons tous, comme le dit Jérôme dans Cérémonie pour un Noir Assassiné d'Arrabal, que « *dans OTHELLO, il est question de guerre et de bateaux* ».

Nous savons aussi que « *OTHELLO, c'était le jaloux* ».
Autre chose que chacun sait, OTHELLO est noir. Voilà.

OTHELLO la seule pièce de tragédie classique dont le héros est noir. Enfin, plutôt « *déclaré* » noir. Les personnages des tragédies de Racine pourraient, vues leurs origines géographiques, ne pas être européens. Et même, certains ne le sont pas.

Pourquoi donc, Shakespeare précise, insiste, souligne le fait qu'OTHELLO l'est.. noir ?

Et pourquoi, le plus souvent le rôle est-il donné à un acteur ... blanc ?

La question se pose.

Viendrait-il à l'idée de qui que ce soit, de donner Juliette à une actrice de 70 ans ? Non.

Que le Roi Lear en ait 17 ? Non plus.

L'œuvre est foisonnante. L'époque aussi. C'est du théâtre baroque. Les prémices des départs vers des contrées lointaines, des invasions par l'Europe de pays dits « sauvages », de l'esclavage comme fond de commerce...

**OTHELLO, ne porte pas en lui sa propre tragédie,
OTHELLO, porte en lui toutes les tragédies à venir.**

Comme l'Atar GULL d'Eugène Sue, il est « d'une noble lignée », enlevé tout jeune, réduit en esclavage, enfant soldat, puis mercenaire au service d'une cité où le commerce est roi. Pour recouvrer sa liberté, il renie sa religion et rejoue sa vie à chaque guerre.

Héros altier, solitaire et résigné, le noble OTHELLO mourra de son plus beau combat : l'amour. Le droit d'aimer et d'être aimé librement.

Droit que IAGO a décidé de refuser à l'humanité toute entière.

OTHELLO

Les contours du Plafond de Verre

Il y a quelques siècles, Shakespeare, racontait l'histoire du Maure de Venise, esclave affranchi, s'élevant

au sommet de la société, épousant la belle (et blanche) DESDÉMONE, qui manipulé par IAGO, finit par perdre la raison, tuer sa femme et se suicider.

Œuvre théâtrale d'une modernité absolue, elle reste l'un des plus beaux drames de l'auteur.

L'étranger et le

racisme Shakespeare aborde le sujet sans détour. Chacun y est l'étranger de l'autre. OTHELLO

parce qu'il est noir, CASSIO parce qu'il est Florentin, tous les personnages puisqu'ils partent à Chypre et deviennent l'occupant ennemi, et enfin les «Turcs» symbole du « reste de l'humanité» .

La liberté de la femme

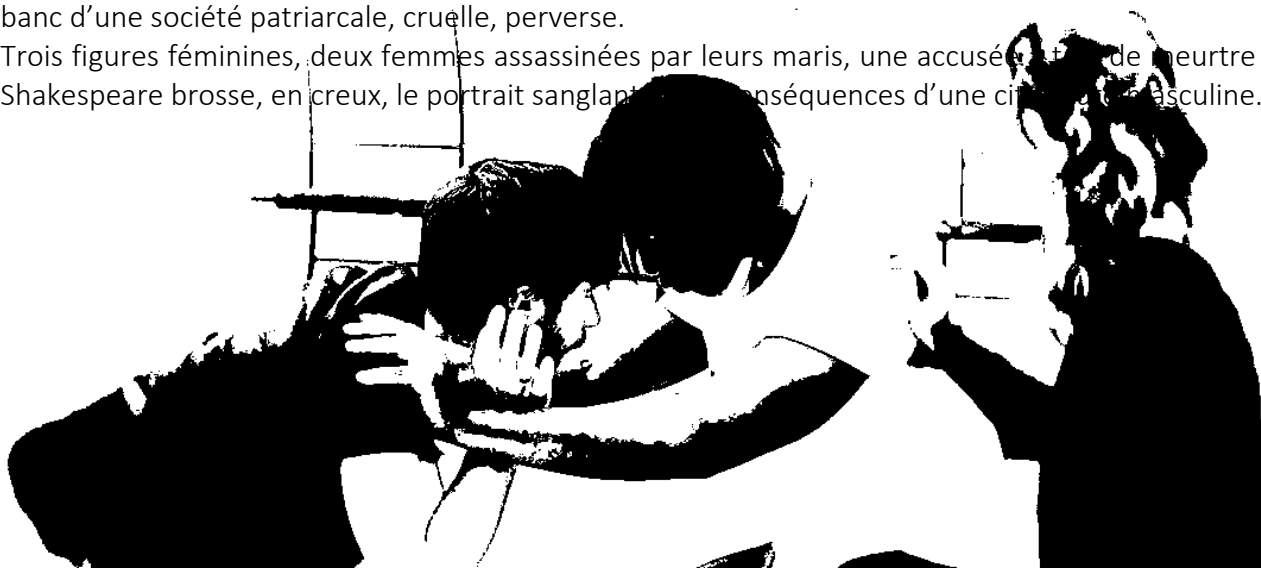
Premier héros dramatique noir, OTHELLO bouscule les clichés.

Face à lui, DESDÉMONE finit le travail, incarnant **une femme libre**, aventurière et, pour la première fois dans la tradition du théâtre Élisabéthain, **une femme interprétée par une femme**.

Deuxième figure féminine de l'œuvre, ÉMILIA passe du statut d'épouse soumise et légère à celui de rebelle. Elle revendique son droit à l'égalité et pourrait être le porte-drapeau de bien des mouvements féministes.

Enfin BIANCA, incarne l'amoureuse inconditionnelle et bafouée, vivant de ses charmes et mise au banc d'une société patriarcale, cruelle, perverse.

Trois figures féminines, deux femmes assassinées par leurs maris, une accusée de meurtre ... Shakespeare brosse, en creux, le portrait sanglant des conséquences d'une civilisation masculine.

Plafond de verre et déterminisme

Réduire OTHELLO à une thématique, *le racisme, le féminicide, la jalousie, la folie, les addictions .../...* priverait l'œuvre de son amplitude ; et tous les sujets convergent en un point, résolument contemporain :

Le déterminisme et le plafond de verre

OTHELLO épouse une « blanche » : son conditionnement permet à IAGO de s'insinuer dans son esprit et de le faire douter de son amour.

DESDÉMONE se rebelle contre son statut de jeune fille rangée et embarque vers Chypre avec le MAURE : elle perd la considération de ses pairs et la vie en doutant de son droit à la liberté.

CASSIO obtient une place convoitée dans la hiérarchie militaire : incertitudes et addictions permettent à IAGO de le faire dégringoler aussitôt.

ÉMILIA sort de sa position et s'oppose à son époux : il la manipule et la tue profitant de ses réflexes de femme soumise.

RODÉRIGO part à la suite IAGO en campagne militaire : son peu de confiance en lui fait qu'il meurt assassiné par celui qu'il pensait être son ami.

BRABANTIO doute de sa fille et l'enferme : elle lui échappe pour se marier en cachette .. /...

Chaque personnage est déterminé par la place que lui a attribuée la société et tous se débattent pour en sortir.

IAGO, réputé pour être le plus grand « méchant » de tout le théâtre classique, use des ficelles de la société pour parvenir à ses fins. L'auteur permet cependant à son héros de le démasquer, luttant par de là la mort contre cet état de fait sociétal qu'est **le déterminisme**, et faisant la demande aux spectateurs de raconter l'histoire du Maure de Venise.

*« Encore un mot ou deux avant de vous quitter.
Quand vous conterez ma triste histoire,
Peignez-moi tel que je suis :
Sans rien modifier,
Ni par complaisance, ni par manichéisme. »*

En date d'aujourd'hui, et suite aux récents événements qui embrasent les USA et/ou la France, Il semblerait malheureusement que l'histoire d'OTHELLO n'ait pas été assez contée...

OTHELLO

Les personnages

OTHELLO Esclave et prince, héros et monstre, victime et bourreau, sage et fou, confiant et jaloux, OTHELLO, son amour pour DESDÉMONE, sa descente aux enfers et sa noble nature expriment les dégâts d'une société sur un être humain lorsqu'elle le prive de ses droits fondamentaux. Sa mort l'érige en martyr de l'humanité.

IAGO Consacré comme le pire personnage du théâtre classique, peut-être même de toute la littérature théâtrale, IAGO reste complexe et insondable. Il manipule, tue, ment, guidé par une rage intérieure dont il ne connaît peut-être même pas les raisons. Froidement, il conduit OTHELLO à sa perte. Il met à profit les rouages de la société, sa connaissance de la psychologie humaine et se pose en destructeur absolu.

CASSIO L'autre étranger de la pièce, le Florentin CASSIO est, avec DESDÉMONE le seul personnage absolument fidèle à OTHELLO. Homme à femmes, il a pour maîtresse du moment BIANCA, demoiselle vivant de ses charmes. Son esprit frivole, ses manières précieuses et son changement radical de personnalité sous l'emprise de l'alcool, perdront OTHELLO et DESDÉMONE. Il sera, malgré lui, la pièce maîtresse du plan de IAGO.

RODÉRIGO Personnification de l'amour malheureux, RODÉRIGO est une plaie ouverte, incapable de raisonner tant sa souffrance, sa douleur le submergent. Capable de tout pour l'amour de la belle DESDÉMONE qui l'éconduit inlassablement, il se laisse manipulé par IAGO. Il finira par mourir d'aimer, assassiné par le même IAGO.

BRABANTIO Caricatural et grotesque, le père de DESDÉMONE incarne à merveille une bourgeoisie conservatrice et réactionnaire. Marchand enrichi, de ceux-là même qui détiennent le « pouvoir » dans la Cité des Doges, c'est un homme important dans cette société gouvernée par l'argent et les riches spéculateurs.

LE DOGE Il est le représentant de l'autorité et du pouvoir de Venise, république marchande et vénale. Sa mesure et son autorité sont soumises à deux lois : les raisons d'état et les finances.

LUDOVICO Cousin de DESDÉMONE, c'est un jeune dandy libéral, bien installé dans la société de Venise.

MONTANO Gouverneur en place à Chypre, il est relevé de ses fonctions et remplacé par OTHELLO, quand la guerre menace. Il se trouvera au centre des manipulations de IAGO et sera le témoin privilégié de la chute vertigineuse du héros.

GRATIANO Le frère de BRABANTIO est son double en un peu plus posé. Il achève le portrait de cette bourgeoisie marchande et vulgaire qui règne sur Venise.

DESDÉMONE Fille de la bourgeoisie mercantile de la Cité des Doges, DESDÉMONE bouscule l'ordre établi, la bienséance, les codes. Indépendante, décidée et surtout amoureuse, elle refusera jusqu'au bout de donner raison à une société sans idéal et préférera la mort à un retour en arrière.

ÉMILIA, La femme de IAGO est, malgré elle l'instrument du plan machiavélique de son mari. Épouse désabusée, elle jette un regard acide sur la condition féminine et l'amour. Elle retrouve espoir devant le couple

DESDÉMONE/OTHELLO, espoir vite réduit à néant.

BIANCA Le personnage de BIANCA détourne un troisième cliché féminin, celui de la prostituée. Amoureuse de CASSIO, elle se révèle être une femme libre et indépendante.

LE CHOEUR Lien entre tous les actes, les personnages, l'histoire, les deux conteurs incarnent clowns, nobles, militaires, .. Tout leurs est permis, fous du roi ou moralisateurs, Augustes et Clowns blancs, textes, chants ... une petite licence de mise en scène qui permet ellipses et clarification... et se pose en miroir du couple OTHELLO/IAGO .

Traduction

Dès la première lecture, l'équipe a utilisé différentes versions d'OTHELLO. Souvent, elle est retournée à la source, ne trouvant satisfaction dans aucune des propositions. Petit à petit l'idée a germé de faire notre propre traduction. Un atelier s'est monté, mêlant metteur en scène, comédiens, éducateurs... où, à partir de l'édition anglaise naissent des discussions sans fin sur la nuance d'un mot ou d'une expression. L'usage est de dire « **Traduction/Trahison** ». En toute conscience, et ne jouant pas en Anglais, nous avons décidé d'assumer **notre** « trahison » ou traduction, « *As you like it* » comme dirait l'auteur, et non... celle d'autrui.

Durée

L'œuvre de Shakespeare dure un peu plus de deux heures quarante-cinq. Nos rêves les plus fous nous emmènent à l'époque du Globe, où les spectateurs débarquaient avec leurs repas et leurs matelas. les temps ont bien changés, nous jouons donc aussi ... dans les théâtres .

OTHELLO

Scénographie & parti pris de mise en scène

Le théâtre de Shakespeare est situé en pleine époque baroque, donc bien loin de notre théâtre classique à la française. Il est conçu pour être joué au **Globe**, théâtre rond qui encercle à demi les spectateurs et est sur plusieurs niveaux, comme nous le rappelle le **balcon** de Roméo & Juliette. La mise en scène englobera donc les spectateurs et le **balcon** de BRABANTIO ira se nicher quelque part.

Colorimétrie En étudiant le texte

original, il est évident que les références aux **couleurs noire et blanc** sont légions. Le spectacle sera donc un **spectacle en noir et blanc**, passant par tous les dégradés **de gris**. Les costumes, les décors et bien sûr... les comédiens. La seule touche de couleur sera « **les fraises rouges** » brodées sur le mouchoir de DESDÉMONE.

Fantastique et fantôme Le « mouchoir » apportera la **dimension fantastique** propre à toutes les pièces de Shakespeare et à l'univers anglo-saxon. Les fantômes et les esprits hantent Richard III, Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth. Le **mouchoir** dans OTHELLO est porteur de bonheur ou de malédiction. OTHELLO lui-même est accusé d'avoir ensorcelé DESDÉMONE. Le mouchoir se dédouble, passe de main en main. Il est **drap nuptial, cadeau de noce, linceul**.

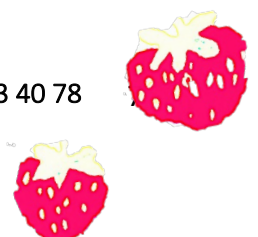
Drame baroque, Tragédie, Burlesque et Jeu d'acteur

OTHELLO est une des cinq tragédies de **l'auteur**. Mais nous sommes loin de la tragédie Racinienne. Et le théâtre baroque s'oppose complètement au théâtre classique. Il est multiple, se nourrit d'illusions, d'excès, de complexité. Certaines scènes empruntent au **burlesque**, *le premier acte avec BRABANTIO ou la beuverie de CASSIO*, d'autres relèvent de la **tragédie**, *la mort de DESDÉMONE*, quelques-unes ont été sources d'inspiration pour **Hitchcock**, *le Saule*, RODÉRIGO fait figure de jeune premier **romantique**, ÉMILIA est une cousine éloignée de notre **soubrette**, quant aux duos IAGO/OTHELLO, ils auraient pu être écrits par **Pinter**... Les comédiens suivront les différentes formes d'écritures et de jeux, signifiées par les changements de vocabulaire dans la version originale.

OTHELLO est un héros dont la vie se change en tragédie uniquement parce qu'il est **noir** et a été joué pendant des siècles par des acteurs blancs. Encore aujourd'hui, certains metteurs en scène font appel à des comédiens « **caucasiens** », arguant du fait qu'ils n'ont pas trouvé la personne adéquate ou que la pièce traite de la différence, quelle qu'elle soit.

Le rôle serait-il tellement beau qu'il en devienne indigne des personnes de « couleur » ?

Plafond de verre et déterminisme quand tu nous tiens ! En référence à toute cette période où seules, les parodies à l'origine des « **Black Faces** » étaient autorisée aux gens de couleurs, et en leur hommage, nous créerons pour l'occasion le « **White Face** », image du blanc héritier d'un racisme conservateur et réactionnaire, incarné par BRABANTIO.

OTHELLO

OTHELLO & Le Théâtre du Fil

Le Théâtre du FIL, mène depuis ses débuts, des ateliers, créations, au cœur de la ville et des cités. Le Fil est une entité basée sur la mixité sociale et l'évolution des jeunes en son sein. Ils peuvent donc accéder au statut de co-metteur en scène, co-animer des ateliers ou même entrer dans l'équipe éducative. En ayant au quotidien ce genre de pratique, pour la plupart du temps en binôme, il nous est arrivé bien souvent de devoir justifier la place ou le statut de certains, face aux à priori bien ancrés dans l'imaginaire collectif. Dans le même temps, ce qui pouvait mettre en colère un intervenant ou metteur en scène lambda, semblait usuel pour les personnes concernées

OTHELLO ou Les Contours du Plafond de Verre était né

Mise scène : Marie-Clair Peretti Assistant : Manwë Pagès puis Nassim Saïd Hamadi

Collaborateur artistique à la direction d'acteurs & dramaturgie: Dioussé Cissé

Traduction: Théâtre du fil Musique originale : Emilia Martinez-Peretti

Chorégraphie: Laura Kreis Créa lumières : Coline Fairfort Création son : Pierre Caillet

Costumes : Création Nadjim Saïd Hamadi Réalisation : Morgane Bonfini, Marion Lindemann

Masques : Coralie Nouhaud & Marie-Clair Peretti

Scénographie: Coline Fairfort, Ahmed Ben Radhia & Manwë Pagès

Accessoiriste : Emilie Aulagnié Habilleuses : Marion Lindemann & Joan Le Coz

Affiche : Valérie Delemarre Régie Générale Morgane Bonfini & Gautier Avenel

Régie Lumière & son : Coline Fairfort, Colin Grandchamps, Hippolyte Caillet et/ou Pierre Caillet

Avec RODERIGO : Nassim Saïd Hamadi IAGO : Antoine Théry, BRABANTIO & GRATIANO: Ahmed Ben Radhia, OTHELLO : Dioussé Cissé, CASSIO : Nadjim Saïd Hamadi, LE DOGE & EMILIA: Coralie Nouhaud, DESDÉMONE : Laura Kreis ou Marion Lindemann, MONTANO : Morgane Bonfini, BIANCA : Zoé Gautier ou Marélie Carvalho, LUDOVICO : Gauthier Avenel, LA MUSICIENNE : Emilia Martinez-Peretti LE CHOEUR : Emilie Aulagnié, Ahmed Ben Radhia, Morgane Bonfini, Marélie Da Silva, Zoé Gautier, Arthur Hage Dib, Zoé Gautier, Laura Kreis, Joan Le Coz, Marion Lindemann.../...

ATAR GULL d'Eugène SUE 1831

ATAR GULL BD de Fabien Nury , Brûno, et Laurence Croix . Ed Dargaud 2011

NOIRE N'EST PAS MON MÉTIER Essai collectif Éd. du Seuil 2018

Nadège Beausson-Diagne, Mata Gabin, Maimouna Gueye, Eye Haïdara, Rachel Khan, Aïssa Maïga, Sara Martins, Marie-Philomène

Nga, Sabine Pakora, Firmine Richard, Sonia Rolland, Magaajyia Silberfeld, Shirley Souagnon, Assa Sylla, Karidja Touré et France Zobda.

RACE ET THÉÂTRE UN IMPENSÉ POLITIQUE de Sylvie Chalaye, Ed Actes Sud Papier 2020

JUJUBE de Juliette Gréco, Éd. Stock ,1982

CÉRÉMONIE POUR UN NOIR ASSASSINÉ de Fernando Arrabal Ed. 10/18

AU PIED DU MUR SANS PORTE de Lazare Ed Des Solitaires Intempestifs

PALAZZO DUCALE — Ed Fondazione Musei Civici di Venezia

OTHELLO Shakespeare Ed. d'Oxford in Folio corrigé à partir de l'in Quatro.

OTHELLO Traduction de François-Victor Hugo

OTHELLO Traduction André Markowitz- Ed des Solitaires Intempestifs 2007

OTHELLO Traduction Rémi de Vos et Eric Vigner Éd. Descartes et Cie - Oct 2008

OTHELLO Traduction de Léone Tessandier Ed. Bilingue – Pavillon Poche – éd Robert Laffont

OTHELLO Philo Lettre – Michèle Billard

OTHELLO Mise en scène N. Garraud -Variation pour 3 acteurs 2014

OTHELLO Mise en scène d'A.Viguié 2018 Odéon

SHAKESPEARE DEVANT LA NÉGRITUDE Alain Bourgeois Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°2, juin 1981.

ARTICLES

« Othello joué par un Blanc : le théâtre français est-il raciste ? » Françoise Alexander Télérama 16/10/2015

« Il faut que des noirs jouent massivement des Blancs » Ève Beauvallet Libération 20/11/19

« Cultures ou religions différentes : le mariage mixte, un défi à l'image du couple »
Laurence. Quillet L'Express 18/02/18

« Qu'est-ce que le plafond de Verre » Kim Hullot-Guiot Libération 10/11/16

« Peaux noires, masques blancs : lire Frantz Fanon, lutter contre les stéréotypes ! »
L'indigné du canapé 10/ 2015

« Racisme / ces luxueux dîners où les femmes blanches apprennent qu'elles sont racistes »
Clément Arbrun Terra femina 06/02/2020

«Références collaborationnistes, esclavagistes, racistes : ces « rues de la honte » qui ont fait
polémique »
Lisa Guyenne France inter 24/11/2011

« Vuitton campaign in 'modern slavery' row » Gabi Mbele Huffington Post USA 02/04/2017

« Kouka - le Guerrier Bantu celui qui voulait comprendre l'autre »
Quentin Gassiat <https://qgdesartistes.fr> 8/2020

FILMOGRAPHIE

CHE COSA SONO LE NUVOLE ? de Pier Paolo Pasolini Caprice à l'italienne 1968

THE TRAGEDY OF OTHELLO: THE MOOR OF VENICE d'Orson Wells – Novembre 1951

OTHELLO d'Olivier Parker – Avril 1995 avec Laurence Fishburne et Kenneth Branagh

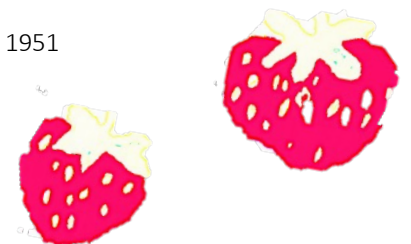
DIVERS

JALOUSIE chanson de Claude Nougaro

UN PETIT OISEAU UN PETIT POISSON chantée par Juliette Gréco

ROMÉO KIFFE JULIETTE Grand Corps Malade

L'ENFANT SEUL OXIMO PUCCINO

**THÉÂTRE
DU FIL**

OTITTO

SPECTACLE AVEC 15 COMÉDIENS, 2 REGISSEURS ET UN
METTEUR EN SCÈNE EN DÉPLACEMENT : SOIT 18 PERSONNES
DURÉE : 2H30/2H45 JOUABLE EN SALLE COMME EN
EXTÉRIEUR DE NUIT. TOUT PUBLIC. À PARTIR DE 7 ANS
MONTAGE /DÉMONTAGE 2 SERVICES DE 4 H + 1 SERVICE DE
RÉPÉTITION DE 6 H .
LE THÉÂTRE DU FIL PEUT FOURNIR LE MATERIEL TECHNIQUE

LO THÉÂTRE DU FIL
Mairie Compagnie ISIS
le 25 Juillet 2022

