

ENTRETIEN AVEC OLIVIER PY

Hamlet à l'impératif ! au jardin Ceccano propose un événement bien particulier dans un lieu qui l'est tout autant. Quelle vision avez-vous de cet endroit au sein du Festival d'Avignon ?

Olivier Py : Rendons à César ce qui lui appartient ! J'ai une grande admiration pour ce qu'Alain Badiou a écrit autour de *La République* de Platon pour le premier feuilleton présenté au jardin de la bibliothèque Ceccano. J'ai très vite compris qu'à travers la forme singulière du feuilleton, présenté en entrée libre, le Festival d'Avignon pouvait rencontrer un autre public et affirmer sa mission démocratique, en créant une passerelle entre artistes et publics. Nous pourrions dire que le feuilleton Ceccano est devenu un rituel, un rendez-vous philosophique quotidien, permettant d'aborder chaque année avec de nouveaux artistes des sujets d'actualité.

Avez-vous souhaité par ce feuilleton Hamlet à l'impératif ! donner la preuve par dix d'un « Hamlet enrichi » ?

Je m'étais jusque-là refusé à faire le feuilleton Ceccano : comment diriger le Festival d'Avignon et être présent au jardin de la bibliothèque Ceccano chaque jour à midi ? Et puis le projet de travailler autour d'*Hamlet* est apparu : j'ai toujours pensé que, si un jour je devais revenir à *Hamlet*, je le ferais dans une forme longue dans laquelle je pourrais inclure les commentaires existants sur la pièce de William Shakespeare. Cette grande aventure d'*Hamlet à l'impératif !* se fait avec des amateurs, des étudiants de l'École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille, des acteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, et deux anciens participants des ateliers du Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet, qui avaient joué dans *Antigone* et *Macbeth*.

Après tant d'années de pratique théâtrale, quels liens entretenez-vous avec cette pièce ?

J'entretiens depuis toujours une relation forte avec *Hamlet*. J'ai d'abord monté l'opéra d'Ambroise Thomas, une belle trahison du XIXe siècle. Puis à ma grande surprise, ce sont les détenus du Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet qui m'ont demandé de jouer *Hamlet*. J'ai fait pour eux un exercice difficile : relire la pièce, la synthétiser, commencer l'architecture d'une traduction, en faire une version brève. Ensuite j'ai mené deux ateliers avec des jeunes acteurs dont ceux de l'Acte, programme de la diversité et de soutien aux jeunes artistes. J'ai commencé à traduire William Shakespeare voici quinze ans, avec *Le Roi Lear* et *Roméo et Juliette*. Je n'aurais pu me lancer tout de suite dans *Hamlet* pour une raison très simple : la pièce fait deux fois la taille du *Roi Lear*. Elle n'est jamais montée dans son entier. *Hamlet* est un monstre. Elle mérite bien quatre heures et demie de scène.

Vous lui offrez onze heures, en nous parlant de l'édition originale, soit trois versions, et de la glose immense à son sujet.

C'est un travail lent et patient. Dix ans de passion obstinée. J'avais le rêve de faire une encyclopédie des commentaires d'*Hamlet*. Même en la réduisant au XXe siècle, ça reste un océan ! Le livre qui paraît chez Actes Sud est une sorte de cartographie de ce voyage. Réaliser cette encyclopédie pour un universitaire serait y consacrer sa vie ! Au XVIIIe siècle, des penseurs commencent à s'intéresser à William Shakespeare à travers cette pièce ; au siècle suivant, ils l'utilisent à leur manière pour fonder le ou les romantisme(s). Arrive le XXe siècle où de manière inouïe tous les grands penseurs – les philosophes, mais aussi les psychanalystes, les sociologues, les linguistes, les juristes, les historiologues – se sentent obligés, à un certain moment de leur parcours, d'écrire leur lecture d'*Hamlet*. À travers ces commentaires, il nous est possible de faire une histoire du XXe siècle. Aucune autre pièce dans le répertoire n'a un tel destin, ni aucune réplique comme « *To be or not to be* » ou « *Time is out of joints* ». Ces deux répliques méritent chacune un épisode à elles seules.

Ces répliques archicommentées sont une énigme...

Peut-être est-ce la raison pour laquelle chaque époque, chaque sphère de la pensée, chaque herméneutique ont pu et dû se les approprier. J'ai comme source le « discours d'escorte », qui oblige à lire Sigmund Freud, Jacques Lacan, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger et Carl Schmitt, juriste devenu nazi qui a écrit des choses inouïes sur Hamlet... Sans oublier Georg Brandes, John Dover Wilson ou encore Jacques Derrida, Gilles Deleuze... L'autre source, c'est le texte original. Ou plutôt les textes originaux. Nous en avons au minimum trois différents : deux *quarto* et un *folio* qui sont édités ensemble dans les éditions savantes. Elles sont pleines de trésors intellectuels et poétiques et n'ont jamais été portées à la scène ! Je me suis concentré sur une certaine piste critique : *Hamlet* et la pensée occidentale. Je n'avais pas choisi d'unité de temps ; elle est apparue d'elle-même. Je voulais suivre la chronologie de la pièce : tout spectateur qui aura suivi les dix épisodes aura vu la pièce dans ma traduction en entier – avec parfois une confrontation à d'autres traductions. Chaque épisode est consacré à un des grands thèmes d'*Hamlet*. Je bouleverse néanmoins la chronologie avec « Être ou ne pas être » en y consacrant mon premier épisode alors que ce n'est pas la première réplique de la pièce. Je convoque ainsi ceux qui peuvent nous éclairer sur la réplique la plus connue de la pièce la plus connue du dramaturge le plus connu, et dont personne ne sait vraiment ce qu'elle veut dire !

Propos recueillis par Marc Blanchet en avril 2021

OLIVIER PY

En 2013, **Olivier Py** devient le premier artiste à diriger le Festival d'Avignon depuis Jean Vilar. Metteur en scène de théâtre et d'opéra, réalisateur mais aussi comédien et auteur, Olivier Py ancre son oeuvre au coeur des préoccupations de ses contemporains afin de pouvoir ouvrir avec eux un dialogue, poétique et politique. Le théâtre est sa culture et son instrument : avec lui, le verbe se transforme en action. Olivier Py a traduit et mis en scène de nombreuses pièces de William Shakespeare.

Hamlet à l'impératif ! d'Olivier Py, publié aux éditions Actes Sud-Papiers, est en vente à la librairie du Festival d'Avignon, au cloître Saint-Louis.

WILLIAM SHAKESPEARE

Avec l'Antiquité pour source et ses contemporains comme inspirateurs, **William Shakespeare** a porté la langue théâtrale à une telle intensité que ses drames et comédies prennent forme à travers elle. Aucun auteur n'a, depuis le XVIIe siècle, rencontré une telle universalité. Dès la création du Festival d'Avignon, il fut l'auteur le plus joué.

ET...

CAPTATION

Feuilleton diffusé en direct à midi sur le site et les pages Facebook du Festival d'Avignon et de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pièce retransmise le 22 juillet sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur

ATELIERS DE LA PENSÉE avec Olivier Py

Conférence de presse, le 5 juillet à 12h30 dans la cour du cloître Saint-Louis
Le Désordre des vivants, hommage à Jean-Pierre Vincent, le 7 juillet à 14h30 à l'église des Célestins
On ne peut diriger un théâtre innocemment avec l'Association Jean Vilar et la BnF, le 14 juillet à 11h au cloître Benoît XII du Palais des papes
De Cannes à Avignon avec le Festival de Cannes et *Télérama*, le 18 juillet à 14h30 au cinéma Utopia-Manutention
Molière intempêtif ? avec Hybridités France-Chine, le 22 juillet à 14h30 au cloître Saint-Louis

LA BIBLIOTHÈQUE HAMLET du 6 au 23 juillet à la bibliothèque Ceccano

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES : *Hamlet* de Shakespeare fait l'objet d'un dossier en ligne réalisé par Canopé sur Théâtre en Acte

75^e
ÉDITION

Pour vous présenter cette édition, plus de 1500 personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié relève du régime spécifique d'intermittent du spectacle.

FR
à propos du
spectacle

EN
about the show

Téléchargez l'application mobile officielle du Festival d'Avignon pour tout savoir de l'édition 2021 !

© Théo Mercier, 2021 / Graphisme mine de rien
Licences Festival d'Avignon : 2-1069628 / 3-1069629

FONDATION
CREDIT
COOPÉRATIF

HAMLET À L'IMPÉRATIF !
OLIVIER PY

6 7 8 9 10 | 12 13 | 15 16 17
19 20 21 22 23 JUILLET 2021
JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE CECCANO

CRÉATION

HAMLET À L'IMPÉRATIF !

LE FEUILLETON

OLIVIER PY

(Avignon)

CRÉATION

Durée 1h

« *Qui est là ?* » Dès sa première réplique, Hamlet interpelle le public et l'emporte dans une histoire où le devoir croise la conscience de soi avec le célèbre « *To be or not to be* ». En compagnie d'amateurs, d'élèves de l'École régionale d'acteurs de Cannes-Marseille et de comédiens professionnels, Olivier Py investit le jardin de la bibliothèque Ceccano pour questionner le théâtre grâce au plus connu des drames shakespeariens. Avec une traduction inédite et un texte original, il nous convie à penser le *to act*. Jouer ? Agir ? À raison de dix épisodes prenant appui tour à tour sur une scène clef, une tirade ou un personnage, le feuilleton fait résonner, dans le mitan de chaque journée festivalière, une question centrale : « *Que peut le théâtre ?* » Alors oui, spectateurs comme comédiens, êtes-vous là ?

Avec Moustafa Benaïbout, Damien Bigourdan, Céline Chéenne, Redwane Rajel, Bertrand de Roffignac, Youssef Zendji

Et Julien Jolly (musicien)

Et des élèves de l'École régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille

Zélie Gillet, Laurie Iversen, Roméo Mariani, Gaspard Raymond, Alexis Tieno, Sébastien Weber

Et des citoyens amateurs de théâtre Hélène Belmon, Lucile Bernard,

Emma Bouzard, Antoine Cailloux, Marine Calvas, Cleo Careje, Hadria Cheraga, Claire Estivalet, Nicole Fack, Romain Ferreira, Line Gautier, Serge Goethals, Louise Guillot, Matthieu Jeanne, Lilou Lafrenaye, Sabrina Laurent, Ayse Meral, Lenny Payet, Pierre Platon, Ayoub Raji, Sabine Thery, Mireille Zaragoza

Texte original, traduction et mise en scène Olivier Py

Composition, percussions Julien Jolly

Assistanat à la mise en scène Bertrand de Roffignac aidé de Julien Masson

Production Festival d'Avignon

Coproduction Le Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire

Avec la participation de l'École régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille

Avec l'aide du Théâtre du Châtelet

En collaboration avec la bibliothèque Ceccano

Résidence La Fabrica du Festival d'Avignon

Feuilleton créé à l'occasion de la 75e édition du Festival d'Avignon

ÉPISODE 1 – UN POINT C'EST TOUT

LE 6 JUILLET À 12H

Le premier épisode est consacré à la plus célèbre réplique de l'histoire du théâtre « *to be or not to be* ». Coup de théâtre : la découverte d'une autre version de la réplique dans un manuscrit plus ancien vient chambouler l'histoire de la philosophie... rien de moins.

ÉPISODE 2 – L'IMPÉRATIF MORAL

LE 7 JUILLET À 12H

Le deuxième épisode est dévolu à la question de l'impératif moral et à la figure du spectre qui vient le représenter. Le texte de Derrida *Spectres de Marx* y est incontournable. C'est celui qui donne titre à notre feuilleton *Hamlet à l'impératif !* Impératif catégorique, qui résonne très fortement dans notre temps de désenchantement politique.

ÉPISODE 3 – LE TEMPS EST ANACHRONIQUE

LE 9 JUILLET À 12H

Le troisième épisode est sous le signe du temps et de l'Histoire, d'un temps hors de ses gonds selon l'éblouissante traduction de Yves Bonnefoy. « L'histoire est-elle morte ? » semble nous demander Hamlet dans une interrogation très contemporaine.

ÉPISODE 4 – EXERCICE DE MÉTATHÉÂTRALITÉ

LE 10 JUILLET À 12H

Le quatrième épisode est un exercice réflexif où le théâtre parle du théâtre. Là aussi tout le monde y est allé de son interprétation sur l'efficacité politique ou l'inefficacité patente du théâtre. Peut-être est-ce aussi un échec qui réussit, ou un combat perdu qui triomphe.

ÉPISODE 5 – LA LIMITE DES MOTS

LE 13 JUILLET À 12H

Le cinquième épisode est contenu dans la réplique pourtant simple « *words words words* » véritable coup de tonnerre de la modernité. Ce doute métaphysique sur la puissance du langage a été immensément commenté.

ÉPISODE 6 – PROCRASTINATION

LE 15 JUILLET À 12H

Le sixième épisode est sous le signe de la procrastination. Pourquoi Hamlet remet-il au lendemain l'action de tuer le Roi ? Et nous ferons le tour des 50 hypothèses de réponse ; de Goethe à Freud, tout le monde a eu son idée sur cette paralysie de l'action politique.

ÉPISODE 7 – CEDIPE ET GERTRUDE

LE 17 JUILLET À 12H

Le septième épisode est plus directement lié à la psychanalyse, les rapports d'Hamlet et de Gertrude étant à l'origine de la science freudienne. Nous pouvons considérer que le complexe d'Œdipe a été inventé pour comprendre Hamlet.

ÉPISODE 8 – OPHÉLIE NE S'EST PAS TUÉE

LE 19 JUILLET À 12H

Le huitième épisode est visuel et s'attache à la représentation d'Ophélie. Ce personnage tragique, victime absolue a formaté une certaine idée des femmes. C'est donc avec des outils féministes qu'il faut déconstruire le mythe d'Ophélie.

ÉPISODE 9 – ENCORE UN MEMENTO MORI

LE 21 JUILLET À 12H

Le neuvième épisode est un crâne, un crâne de bouffon exhumé et qui médite sur la caducité. Cet accessoire indispensable de tout Hamlet mérite à lui seul son chapitre.

ÉPISODE 10 – LA DOULEUR SUSPENDUE

LE 22 JUILLET À 12H

Le dixième épisode est celui d'Horatio, double narrateur et biographe, et c'est la question du récit lui-même, possible ou impossible qui y est débattu. Surtout à une époque de multiplication des points de vue et de surmédiation, pouvons-nous raconter une histoire collective ?

DATES DE TOURNÉE DU FEUILLETON

- reprise du feuilleton dans son intégralité (les dix épisodes et la pièce) sur trois jours : les 12, 13 et 14 août 2021, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Marseille)

FAIRE CONNAISSANCE

Avignon Université et le Festival d'Avignon réalisent une enquête sur le public du feuilleton théâtral. Pour participer, répondez au questionnaire en ligne ou sur place, au jardin de la bibliothèque Ceccano.

HAMLET À L'IMPÉRATIF !

LA PIÈCE

OLIVIER PY

(Avignon)

CRÉATION

Durée 2h

LES 8 | 12 | 16 | 20 | 23 JUILLET À 12H
ET LES 8 | 10 | 12 | 15 | 22 23 JUILLET À 18H

Le onzième épisode du feuilleton est une version synthétique d'*Hamlet* en deux heures. Quatre acteurs et un musicien le prennent en charge et le présentent dans une totale économie spectaculaire.

Si l'on devait résumer la pièce à une seule question, quelle serait cette question ? Non pas « *être ou ne pas être* » qui n'est peut-être qu'une digression philosophique au cœur d'un ensemble tragique, mais bien plutôt « que dois-je faire ? ». La question éthique a été dépliée sans fin chez les adorateurs de ce texte sans égal. *Hamlet* n'a aucun équivalent, son destin littéraire et intellectuel à travers les époques et les disciplines est unique. Quel Hamlet demain guidera les temps difficiles ?

Avec Moustafa Benaïbout, Damien Bigourdan, Céline Chéenne, Bertrand de Roffignac / Et Julien Jolly (musicien)

Texte d'après William Shakespeare

Traduction et mise en scène Olivier Py

Composition, percussions Julien Jolly

Assistanat à la mise en scène Bertrand de Roffignac aidé de Julien Masson

Production Festival d'Avignon

Coproduction Le Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire

Avec l'aide du Théâtre du Châtelet

En collaboration avec la bibliothèque Ceccano

Résidence La Fabrica du Festival d'Avignon

Spectacle créé le 8 juillet 2021 au Festival d'Avignon

DATES DE TOURNÉE DE LA PIÈCE

- 7 et 8 octobre 2021, Espace Bernard-Marie Koltès (Metz)
- 11 au 13 mai 2022, Comédie de Reims
- 31 mai et 1er juin 2022, Comédie de Colmar