

L'EXPÉRIENCE HAMLET

Un spectacle à choix multiples

D'après William Shakespeare

L'EXPÉRIENCE HAMLET

Un spectacle à choix multiples

*D'après William Shakespeare,
autres textes et improvisations*

Un spectacle collectif et interactif pour découvrir *Hamlet*
et se questionner ensemble sur l'injonction à la violence.
Voici ce que propose *Hamlet*, l'expérience à choix multiples.

Durée : 1 h15

**Spectacle vivant & tout public à destination des lycéens et des
collégiens, dès 12 ans**

**Lieu : en extérieur, dans des salles équipées ou non,
dans des collèges et lycées**

Traduction de Clément Camar Mercier

Adaptation de Jason Barrio & Clément Camar Mercier

Mise en scène de Jason Barrio

Avec Cyriel Goulier, Alex Lambray & Jason Barrio

HAMLET

Pauvre fantôme!

FANTÔME

Ne me prends pas en pitié mais écoute-moi sérieusement.

HAMLET

Mais parle, je suis obligé de t'écouter.

FANTÔME

Comme de me venger, après avoir écouté.

HAMLET

Pardon?

FANTÔME

*Je suis l'esprit de ton père,
Condamné quelques temps à errer dans la nuit
Quand le jour, enfermé, le jeûne dans les flammes
Pour purger et brûler mes honteuses fautes de vivant.
Sache qu'il m'est interdit de te décrire la prison où je suis
Mais que si je pouvais t'en conter quelques mots
Ton sang se glacerait et tes yeux comme des étoiles,
Sortiraient de leurs orbites alors : écoute maintenant, Hamlet, Si jamais tu aimais ton père,
Écoute-moi!*

HAMLET

J'écoute.

FANTÔME

Venge ce meurtre infect.

HAMLET

Meurtre?

NOTE D'INTENTION

Le thème qui m'a le plus intrigué dans *Hamlet*, c'est celui des injonctions contradictoires. *Hamlet* doit venger son père en tuant son oncle. C'est le fantôme de son père, lui-même, qui lui ordonne. Le problème, c'est qu'en même temps il ne doit pas «souiller» son esprit. C'est le même fantôme qui lui en intime l'ordre.

Comment pourrait-il assassiner son oncle sans souiller son esprit ?

Les personnages de la pièce sont soumis à des ordres contradictoires, comme des stimuli auxquels ils doivent répondre. On interdit à *Ophélie* de voir son amant, *Hamlet*, puis on la pousse dans ses bras pour observer ses réactions.

À la tête de ces interdictions, ce sont des hommes : les pères, les frères les rois. Ils donnent des ordres auxquels leurs sujets, doivent obéir. Les femmes de cette histoire subissent de plein fouet ces injonctions patriarcales.

LAERTE

*Si jamais vous écoutez ses chansons, si vous lui ouvrez votre cœur
Ou encore autre chose et que par une ardeur foudroyante,
Il goûte de votre chaste trésor...
Vous imaginez l'honneur que vous avez à perdre ?
Craignez ça, Ophélie, craignez ça, petite sœur.*

OPHÉLIE

*Je vais garder la substance de cette leçon
Pour être la gardienne de mon cœur mais, quand même,
Grand frère, évitez de faire comme ces curés
Qui montrent le raide et douloureux chemin du ciel
Alors qu'en libertins insolents et sans scrupule,
Ils labourent le chemin printanier des plaisirs
Et n'ont cure de leur propre sermon.*

En 1963, le psychologue américain **Milgram** crée une expérience pour tester le degré d'obéissance des américains. Les résultats de cette étude étaient édifiants : quand une autorité supérieure (un scientifique, un médecin, un policier, un militaire, etc) donne l'ordre de commettre un acte violent, il y a de très grandes chances pour que cet ordre soit appliqué. Dans le cas d'**Hamlet**, il s'agit du fantôme de son père, le roi du Danemark. Le héros lutte pour ne pas céder à cette violence et tente par tous les moyens de légitimer cet ordre.

Plus d'informations sur l'expérience de Milgram :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram

Ces réflexions sur Hamlet m'ont poussé à m'interroger sur le présent et sur notre propre rapport aux injonctions à la violence. Aujourd'hui, les appels à la haine et au meurtre prolifèrent sur les réseaux sociaux. L'information est sans cesse manipulée et certains de ces mouvements peuvent conduire à des drames comme les assassinats de Samuel Paty (2020) et Dominique Bernard (2023).

C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'aborder le mythe d'**Hamlet** sous l'angle du Théâtre-Forum.

LE THÉÂTRE-FORUM

Le théâtre Forum est un dispositif théâtral qui rend la pièce participative et interactive. Les interprètes jouent une scène. Un acteur extérieur, que l'on appelle le « Joker », l'interrompt pour proposer un débat auprès du public sur ce qu'ils viennent de voir. Enfin, on propose à un spectateur de venir sur scène pour changer le cours de l'histoire.

Accueil et présentation des règles du jeu - 10 minutes :

Les interprètes accueillent le public et expliquent la règle du jeu :

1. Présentation de l'équipe, et des personnages au début de l'histoire.
2. Explication du dispositif « laboratoire de l'injonction ».
3. Quelques règles de prises de paroles en public pour se donner du courage : « bienveillance », « encouragement », « respect », « écoute », « FUN », et c'est parti !

Laboratoire de l'injonction – 1h05 :

Le spectacle se lance et le « Joker » peut l'interrompre à des moments charnières pour demander son avis au public. Trois acteur.ices interprètent les personnages principaux de la pièce : **Hamlet**, **Ophélie**, **Claudius**, **Polonius**, **Gertrude**, **Le Fantôme**, **Laërte**.

À certains points d'étapes, le « Joker » interrompt l'action pour proposer au public d'en changer le cours.

UNE TRADUCTION CONTEMPORAINE

Pour que l'expérience soit réussie, j'ai choisi la traduction de Clément Camar Mercier, de 2019. Elle associe parfaitement le poème shakespearien à l'action théâtrale. La modernité de cette traduction remet la pièce au présent et permet plus facilement de glisser vers l'improvisation dans les moments de jeu.

UN DISPOSITIF MINIMALISTE AU SERVICE DE L'ACTION

Afin d'être au plus près de l'action et pour rendre le spectacle le plus mobile possible, j'ai réfléchi à une scénographie minimaliste qui permet de localiser facilement chacune des scènes : un trône, un pupitre de politicien, une chaise destinée à un interrogatoire. À cela s'ajoute un paperboard, au début du spectacle pour inscrire les mots des spectateurs et préparer l'arbre généalogique des personnages de la pièce.

Les costumes ont été stylisés pour identifier les personnages et fluidifier les changements de scènes : des vestes stylisées, un masque pour symboliser le fantôme.

L'idée de ce dispositif mobile est de créer une machine à jouer, facile à utiliser pour permettre de donner les codes reconnaissables d'un personnage ou d'un lieu de la pièce.

GERTRUDE

Qu'est-ce que je dois faire ?

HAMLET

*Rien du tout, et surtout pas ce que je vous dis de faire.
Laissez cette boursoufflure de roi vous attirer au lit,
Qu'il vous pince la joue et vous appelle chaton,
Laissez-le vous couvrir de baisers fétides,
Et vous tripoter avec ses doigts maudits.
En revanche, si vous lui confiez que je ne suis pas vraiment fou
Mais que je joue au fou. Oui, si vous lui apprenez cette vérité,
Puisque vous n'êtes qu'une reine chaste, pure et sérieuse
C'est simple, je vous casse le cou.*

Hamlet dans tout ça ?

Hamlet en quelques mots

Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre son père. Sa mère, Gertrude, s'est remariée avec son oncle Claudius. Les forces armées du jeune Fortinbras grondent aux frontières du pays.

Sur les remparts du château, Hamlet voit le fantôme de son père, qui lui révèle qu'il a été assassiné par Claudius et le pousse à le venger. Mais le jeune prince doute et ne parvient pas à se décider à tuer son oncle. Il demande à des comédiens de monter une pièce évoquant l'empoisonnement de son père pour observer la réaction de Claudius. Or, le meurtrier présumé quitte la salle de spectacle avant la fin de la pièce. Hamlet est dépêché en Angleterre pour une mission diplomatique. Il s'agit d'un leurre; Claudius compte le faire assassiner pendant le voyage.

Avant de partir, Hamlet tente de confondre sa mère, mais un bruit le surprend et il tue par erreur Polonius, bras droit de Claudius et père de son amante Ophélie.

Après le départ de Hamlet, Ophélie sombre dans la folie et se suicide. Laërte, son frère, rentre de France et lève une armée populaire dans le but de renverser Claudius. Celui-ci le manipule et le monte contre Hamlet.

Quand le jeune prince revient au Danemark, il assiste aux funérailles d'Ophélie et se bat contre Laërte dans la tombe de la défunte. À l'issue de cette échauffourée, Claudius organise un duel entre Hamlet et Laërte et, pour en assurer l'issue, projette d'empoisonner son neveu. Lors du duel, les deux jeunes hommes s'entre-tuent. Gertrude boit le poison destiné à son fils et en meurt. Dans un dernier souffle, Hamlet assassine Claudius.

La pièce se clôt sur le récit de ce drame par Horatio, confident d'Hamlet, à Fortinbras, qui vient de conquérir le Danemark.

Autour de la création du spectacle

Nous souhaitons développer des partenariats avec les acteurs culturels et sociaux afin de tisser des liens solides avec le public, qui a parfois tendance à s'éloigner du théâtre.

À partir de vos besoins et de ceux de vos publics, et en collaboration avec les acteurs du terrain (acteurs publics, enseignants, associations sociales et culturelles), nous vous proposons de développer des activités (ateliers théâtre, improvisation, ateliers d'écriture) autour des questionnements et objectifs suivants :

Théâtre et société

- La responsabilité individuelle / la responsabilité collective à travers le thème de l'injonction.
- La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes : orientation, formation, travail, emploi, salaire, représentation, reconnaissance.

Théâtre et classiques

- Rencontrer une culture humaniste en faisant dialoguer textes anciens et problématiques contemporaines.
- Mettre en relation une œuvre littéraire classique étrangère avec d'autres arts.

L'ÉQUIPE

Jason Barrio

Porteur de projet • metteur en scène
Laërte, Polonius

Formé au conservatoire du 13e arrondissement de Paris dans la classe de **François Clavier**, **Jason Barrio** est aujourd'hui comédien, metteur en scène et pédagogue. En 2017, sa participation au *Marathon Shakespeare* mis en scène par **Urszula Mikos** et présenté au Théâtre Public de Montreuil marque ses débuts en tant qu'acteur professionnel.

La même année, la **Compagnie Théâtre-Machine** abrite ses premiers spectacles notamment *#Condamné 03-64*, spectacle sur les discriminations inspiré par *Le Dernier Jour d'un condamné* de **Victor Hugo**, et *Machiavel-Machine*, dystopie écrite à partir des textes du philosophe **Nicolas Machiavel**.

En parallèle, il tourne en tant qu'interprète, notamment dans *Les Vivants et les Morts* sous la direction d'**Arthur Guillot**, *Le Bureau vide* de **Frank de Bondt**, adapté et mis en scène par **Hugo Layan**, puis dans l'adaptation de *Richard III* de **Baptiste Dezerces** où il tient le rôle de Hastings.

En 2023, **Jason Barrio** obtient son Diplôme d'État théâtre à l'ESAD - École Supérieure d'Art Dramatique de Paris avec les félicitations du jury. Il partage avec les comédiens amateurs du Centre de rencontres et d'actions culturelles (CRAC) les grands thèmes qui l'anime en tant que metteur en scène notamment l'ivresse du pouvoir et du rêve, à travers une relecture de *Macbeth* et une étude du *Songe d'une nuit d'été* de **Shakespeare**, ou encore une mise en scène du *Révizor* de **Nikolaï Gogol**.

Toujours avec **Théâtre-Machine**, il signe *Les Fourberies de Scapin*, une adaptation à partir de la pièce de **Molière** pour trois comédiens qu'il présente principalement en Eure-et-Loir où est à présent implantée la compagnie, dans des espaces non dédiés, parcs, établissements scolaires, salles des fêtes, parvis des mairies. Inspiré par les narrations interactives et notamment l'épisode « Bandersnatch » de *Black Mirror*, il crée *L'Expérience Hamlet*, un spectacle à choix multiples qui questionne l'injonction à la violence. Aujourd'hui, il poursuit la diffusion de ces spectacles, et prépare la création de son propre texte *Sortant du puits*, autour des théories du complot. Le théâtre est pour lui un espace de réflexion collective et politique.

Cyriel Goulier

Gertrude, Le Spectre, Ophélie

Acteurice, metteuse en scène, auteurice, titulaire d'une licence en arts du spectacle et d'un master en lettres modernes, **Cyriel Goulier** se forme à la pratique de la scène au conservatoire Jacques Ibert. Iel y développe une approche corporelle et instinctive de la présence et du jeu en prenant part aux ateliers de **Nadia Vadori-Gautier** et de **Marion Delplancke**.

Iel participe à plusieurs créations collectives telles que *La Ballade d'Ariane*, spectacle onirique sur le rite initiatique d'Ariane, princesse de Crète, ou *La Nuit des rois de Shakespeare*, où iel interprète l'intendant toxique et ambigu qu'est Malvolio.

En parallèle de ses projets, **Cyriel** pratique la danse improvisée et se forme aux méthodes du body-mind centering auprès de **Aurélié Delarue**.

Prônant l'irruption de la culture dans l'espace quotidien, **Cyriel** crée avec **Iya Duclos Villain** le projet de performance danse-poésie *Atom'os*, où s'articulent les rythmiques du langage et du corps dansant.

Iel met actuellement en scène *Le Monte-plats* de **Harold Pinter** et organise des ateliers d'initiation à la poésie moderne et contemporaine.

Alex Lambray

Hamlet

Comédien.ne, metteur.euse en scène et professeur.e de théâtre, **Alex Lambray** a de prime abord suivi un cursus universitaire en Master recherche d'Histoire contemporaine à l'université de Rouen, puis en Master Professionnels de l'écrit à l'université Paris 7 Diderot.

En 2017, iel débute sa formation au Cours Florent Paris, auprès de **Frédéric Haddou**, **May Bouhada** et **Jerzy Klesyk**. En deuxième année, iel se fait remarquer dans *Les Tournesols* de **Fabrice Melquiot** en jouant Violet, une mère alcoolique, misanthrope et toxique.

En 2020, iel consacre sa dernière année d'étude en tant qu'assistant.e de **Hugues Boucher** sur *Cassé* de **Rémi de Vos**, *Exit* de **Fausto Paravidino**, et *L'Abattage rituel de Gorge Mastromas* de **Dennis Kelly**.

En parallèle, **Alex** écrit et met en scène sa première pièce, *Il manque un truc*, satire sur l'ennui dans le monde du travail et l'absurdité de la communication quotidienne.

En 2021, iel devient à son tour professeur.e de théâtre au Cours Florent jeunesse de Paris et encadre des élèves de 9 ans à 17 ans, de tous niveaux.

La même année, **Alex** travaille à la direction d'acteur pour le seul-en-scène *Bonnet Rouge* de et avec **Joan Lechapelier**. Iel intègre aussi la **Compagnie Lotus Noir** pour le spectacle *George Kaplan* de **Frédéric Sonnetag**, mis en scène par **Yves Auger**.

En 2022, iel découvre l'univers du drag et souhaite à son tour performer le genre. Iel crée ainsi **Hugues Grants**, un drag king avec lequel iel se plaît à bousculer les frontières entre féminin et masculin.

Alex s'adonne régulièrement à la pratique de la highline, sport extrême mêlant équilibre et hauteur, afin de confronter ses propres peurs et son goût du risque.

Bureau d'accompagnement artistique **Petit Bassin – Julie Destombes**

En parallèle de ses études d'industries créatives à l'Université Paris Nanterre, **Julie** fait ses premières armes en tant que chargée de production et communication au sein des Pépinières européennes pour jeunes artistes. Pendant 2 années, elle participe à la mise en œuvre de programmes artistiques transdisciplinaires financés par Europe créative. Elle y développe un goût pour le spectacle vivant, plus particulièrement la danse, les écritures théâtrales singulières et les projets participatifs ou performatifs.

Après s'être éloignée un moment du monde de l'art et de la culture, elle croise la route de deux artistes, **Ariane Liautaud** et **Adèle Choubard** ! À l'affût de tout ce qui se passe en dehors du plateau, elle commence à promouvoir leurs créations et participe à la structuration de leurs compagnies. En 2021, sensible à l'écriture d'**Anahid Gholami-Saba**, elle accepte de présider la compagnie **La Brume**.

Avec le désir d'enrichir son accompagnement par de nouvelles compétences et le souhait de suivre davantage d'artistes, et notamment **Baptiste Dezerces** et **Jason Barrio**, elle intègre le programme Manager de projet chorégraphique et artistique de la Fabrique de la danse. Cette formation lui permet de redéployer son réseau et de gagner en légitimité pour fonder son propre bureau d'accompagnement, **Petit bassin**.

En février 2024, en partenariat avec la Piscine Georges Hermant, elle lance la première édition de l'événement **L'Heure du bain**, manifestation artistique pensée pour les piscines municipales soutenue par la Ville de Paris dans le cadre des Olympiades culturelles. Pour deux éditions consécutives, elle représente **ADT Company** et ses spectacles **Last Birds** et **Tres son multitud** au festival Off d'Avignon 2024.

LA COMPAGNIE
THÉÂTRE-MACHINE

La Compagnie Théâtre-Machine

Fondée en 2017 à Aubervilliers, la **Compagnie Théâtre-Machine** est aujourd'hui installée à Chartres en Eure-et-Loir avec l'ambition d'y proposer des spectacles à la fois exigeants et accessibles à tous.

Théâtre-Machine abrite notamment les créations du metteur en scène **Jason Barrio**, *#Condamné 03-64*, créé en 2017, spectacle sur les discriminations, inspiré du texte de **Victor Hugo**, *Le Dernier Jour d'un condamné*. En 2019, **Théâtre-Machine** produit un spectacle interactif, *Machiavel-Machine*, dystopie racontant l'ascension au pouvoir d'une politicienne conseillée par **Nicolas Machiavel** à partir des textes du philosophe du même nom.

Portant une attention particulière vers la jeunesse, **Théâtre-Machine** monte des spectacles avec les comédiens amateurs du **CRAC - Collectif de Réalisation Artistiques et Culturelles** qui abordent des thèmes comme l'ivresse du pouvoir et la frontière en rêve et réalité, à travers une relecture de *Macbeth*, une étude du *Songe d'une nuit d'été* de **Shakespeare** ou bien encore une mise en scène du *Révizor* de **Nikolaï Gogol**.

La **Compagnie Théâtre-Machine** se donne aussi pour mission d'intervenir auprès de publics du territoire éloignés des offres culturelles, afin de permettre à tous de réfléchir sur l'art, la politique et la société. En 2024, **Jason Barrio** a ainsi adapté *Les Fourberies de Scapin* dans une forme moderne et légère à 3 comédiens afin de diffuser cette pièce sur tout le territoire eurélien en dehors des circuits classiques de diffusion. Cette initiative permet de susciter une réflexion collective sur la liberté face aux différentes injonctions sociales.

En 2025, la compagnie a créé son spectacle autour d'*Hamlet, L'Expérience Hamlet, un spectacle à choix multiples*, Théâtre Forum autour de l'injonction à la violence qui s'est créé à Senonches (28), et a tourné en Eure-et-Loir à Fontenay-sur-Conie, et La Loupe. Aujourd'hui, elle prépare son prochain projet de création *Sortant du puits*, autour des théories du complot.

Contact

la.compagnie.theatre.machine@gmail.com

06 64 22 27 56

Site

theatre-machine.fr

Instagram

[theatremachine](https://www.instagram.com/theatremachine)

La Compagnie Théâtre-Machine

06 64 22 27 56 / la.compagnie.theatre.machine@gmail.com

Mairie de Chartres, Place des Halles, 28000 Chartres

Association Loi 1901 déclarée à la Sous-Préfecture de Nogent-Le-Rotrou

No SIRET : 833 146 848 000 35/ Licence : PLATESV-R-2021-001501

Fiche technique

L'Expérience Hamlet a pour vocation de se jouer partout, d'une salle polyvalente de collège-lycée à une salle des fêtes de mairie ou même dans un théâtre. C'est pourquoi nos besoins techniques sont sommaires :

ESPACE

Une salle pouvant accueillir des spectateurs dans un établissement scolaire ou dans une municipalité.

Un espace scénique de 5m d'ouverture et 4m de profondeur.

1 table & 3 chaises pour l'échange avec les spectateurs.

Accessibilité d'une prise électrique.

COPRODUCTION ET PARTENAIRES

LE PACT

(PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL DE TERRITOIRE)

UN DISPOSITIF CULTUREL RÉGIONAL DE PROXIMITÉ

© shutterstock

LA CULTURE FAIT VIBRER LES TERRITOIRES

Depuis près de 15 ans, la Région Centre-Val de Loire soutient la culture grâce aux PACT. L'objectif est d'aider les collectivités à proposer, en coopération avec les artistes, associations, habitantes et habitants, des programmations artistiques variées, accessibles tout au long de la saison.

Le PACT s'ouvre à tous les domaines et à tous types de programmation : expositions, spectacles, résidences d'artistes, projets d'éducation artistique et culturelle ou encore découverte du patrimoine. En soutenant ces initiatives, la Région souhaite renforcer le lien social et permettre à toutes et tous de découvrir, de s'impliquer et de contribuer à la richesse culturelle locale.

“

En Centre-Val de Loire, le PACT
accompagne, chaque année, près de
2 300 ÉVÉNEMENTS dont
plus de **1 300 SPECTACLES**
et **160 FESTIVALS.**

”

CENTRE-VALDELOIRE.FR

PACT
PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL DE TERRITOIRE