

UN HAMLET DE MOINS

NATHALIE GARRAUD
& OLIVIER SACCOMANO

CRÉATION
PRODUCTION

création juin 2021 au Théâtre des 13 vents
dans le cadre du Printemps des Comédiens

théâtre
des 13 vents centre
dramatique
national montpellier

« HAMLET...
TU PRÉFÈRES ÊTRE
OU NE PAS ÊTRE ? »

UN HAMLET DE MOINS

une pièce de Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
d'après *Hamlet* de Shakespeare

Coincés sur un escalier et dans la pièce de Shakespeare depuis 420 ans, quatre jeunes gens (le prince Hamlet, son ami Horatio, Ophélie, son frère Laërte) affrontent les mots d'ordre de leurs parents, de leur royaume ou de leur public. Arracher ces rôles à la pièce d'origine, c'est les laisser creuser et explorer pour eux-mêmes des galeries souterraines dans le monument, suivre aveuglement - comme des taupes - les bifurcations historiques du désir, et sortir la tête, à intervalles réguliers pour repérer les nouveaux visages (toujours tragiques) de la domination.

texte et dramaturgie : Olivier Saccomano
mise en scène, dramaturgie, scénographie : Nathalie Garraud

avec : Florian Onnéin*, Conchita Paz*, Lorie-Joy Ramanaïdou* (jeu à la création
Cédric Michel), Charly Totterwitz*
(*Troupe Associée au Théâtre des 13 vents)

costumes : Sarah Leterrier
son : Serge Monségu
collaboration technique : Nicolas Castanier
construction décors : Christophe Corsini, Colin Lombard,
atelier du Théâtre des 13 vents
réalisation costumes : Marie Delphin,
atelier du Théâtre des 13 vents

production : Théâtre des 13 vents CDN Montpellier

durée : 1h15
spectacle tout public à partir de 15 ans

— pour les théâtres et les tournées en itinérance

Cette pièce fait partie du diptyque *Un Hamlet de moins / Institut Ophélie*

Un Hamlet de moins / Institut Ophélie de Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
est publié dans la collection Méthodes aux Éditions Théâtrales

création : du 10 au 26 juin 2021 - Théâtre des 13 vents
dans le cadre du Printemps des Comédiens

tournée 21/22 :

- Théâtre des 13 vents CDN Montpellier, en itinérance

tournée 22/23 :

- La Cigalière, Sérignan
- L'Empreinte, scène nationale Brive-Tulle
- L'Archipel, scène nationale de Perpignan
- Les Quinconces - L'espal, scène nationale du Mans
- Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
- Châteauvallon-Liberté, scène nationale de Toulon
- CDN01, centre dramatique national de l'océan indien, Saint-Denis de La Réunion
- Théâtre de la Cité, centre dramatique national Toulouse Occitanie
- Théâtre des 13 vents CDN Montpellier

tournée 23/24 :

- Maison du Savoir à Saint-Laurent de Neste, en itinérance avec le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées
- Le Terminus à Arreau, en itinérance avec le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées
- L'Astrada, Marciac
- Carré Sainte-Maxime
- CIRCa pôle National Cirque - Auch
- Scène Nationale d'ALBI-Tarn

tournée 24/25 :

- Théâtre des 13 vents CDN Montpellier, en itinérance : Montpellier, Pézenas, Saussan, Montarnaud, Gignac et Clarensac

tournée 25/26 :

- Festival de Otoño de Madrid, Espagne
- Théâtre Public de Montreuil – CDN, Montreuil

disponible en tournée 2026/27 et 2027/28

Hamlet, c'est une vieille histoire...

Un prince dans un royaume pourri veut venger son père assassiné par son oncle, qui s'est emparé de la couronne et de la reine d'un même geste ; il simule la folie, engage des comédiens, rend sa fiancée folle, et de masques en intrigues fabrique un théâtre de meurtres et de vengeance.

Repartir d'*Hamlet*, c'est aller creuser des motifs d'obsession qui nous ont fait repousser longtemps cette pièce aux frontières du plateau : l'héritage et l'imitation, les jeux de masques qu'engage la perpétuation d'un système, les contradictions à l'œuvre entre théâtre et représentation... et aller chercher dans ses limites celles de notre époque.

Dans la pièce de Shakespeare, quatre jeunes gens travaillent depuis 420 ans : Hamlet, le prince poète qui fait le fou pour faire ou ne pas faire ce que son père lui a demandé, Ophélie, à qui son père a appris à dire monseigneur à tous les hommes du moyen-âge en attendant qu'on l'épouse ou qu'on l'abuse, Laërte son frère, qui est prêt à renverser le royaume s'il n'obtient pas justice, Horatio, l'ami philosophe, qui depuis le jour des meurtres, fatal aux trois autres, a la charge de perpétuer la tragédie à travers l'histoire.

Arracher ces quatre rôles à la pièce d'origine, ce n'est pas les libérer des mots d'ordre de leurs parents ou de leur royaume, ou de la fable shakespearienne, c'est les laisser creuser et explorer pour eux-mêmes des galeries souterraines dans le monument, suivre aveuglément - comme des taupes - les bifurcations du désir et de ses labyrinthes, et sortir la tête, à intervalles réguliers depuis 420 ans, pour éprouver les nouveaux visages de l'obscénité du pouvoir.

Il se peut que ce *Hamlet de moins* soit une tragédie de moins, tant notre modernité s'est échinée à conjurer la mort, quitte à se décliner en sinistres farces. Mais il se peut aussi qu'au bout de la farce, parce qu'on l'aura poussée à bout, on découvre une forme nouvelle de tragédie, propre à notre temps. Et qui donne un nouvel écho aux trois motifs qui nous semblent traverser la pièce de Shakespeare : l'obscénité, l'imitation, l'oubli.

L'*obscénité* est le reproche essentiel que Hamlet adresse au Danemark. Obscénité évidente, celle du sexe et du meurtre, mais plus profondément, obscénité qui consiste à rabattre tous les plans de l'existence sur un seul plan, où tout équivaut à tout, pour peu qu'on y mette le prix. Royaume des images.

L'imitation est l'arme favorite de Hamlet, qui présente à tous ses interlocuteurs un miroir où se révèle leur monstruosité. Ce pourquoi il ne cesse de les imiter, jusqu'à ce que plus personne ne sache où cela s'arrêtera. Car, par terreur de l'évaluation, tout le monde se met à imiter tout le monde. Royaume du jeu.

L'oubli est ce que demande le pouvoir, ce que demande la communication de masse. Oublier les crimes, les désirs de la veille, les engagements pris, pour instaurer le pur présent du gain. Que chacun se mette à « zapper » ce qui l'occupait la minute précédente, et la machinerie continuera à tourner. Royaume de l'instant.

Et sur scène, quatre jeunes gens de 420 ans se débattent dans le piège théâtral qu'ils tendent à leurs parents, jusqu'à y chuter.

HAMLET

Horatio... Tu préfères manger de la viande froide jusqu'à ce que tes intestins explosent ou que la terre soit détruite dans une heure par une météorite ?

HORATIO

Je préf -

HAMLET

Attends. Tu préfères être roi du Danemark ou avaler une guêpe ? Ne réponds pas. Tu préfères être enfermé avec moi ici pour l'éternité ou coucher avec ma mère ? Tu préfères saigner du cerveau ou vomir par les yeux ?

Tu préfères que j'entende toutes tes pensées ou qu'un mort te parle toutes les nuits ? Tu préfères mourir à la guerre ou vivre dans la même pièce que tes parents ?

LAËRTE

Hamlet... Tu préfères être ou ne pas être ?

HAMLET / HORATIO

Ouhhhh !

OPHÉLIE

Hamlet... Tu préfères que tout finisse ou que rien ne commence ?

HAMLET

Ophélie... Tu préfères être fouillée par ton frère toutes les deux minutes, ou accoucher tous les deux ans ?

LAËRTE

Oh ! Oh ! Oh !

OPHÉLIE

C'est un jeu, Laërte (à Hamlet.) Hamlet... Tu préfères avoir un père idiot ou un père mort ?

LAËRTE

Ophélie !

HAMLET, *imite Ophélie.*

C'est un jeu, Laërte...

LAËRTE, *imitant Hamlet imitant Ophélie.*

Un jeu Laërte...

HAMLET

Oui. Réservé aux princes.

Un Hamlet de moins, Olivier Saccomano

Il y avait au début

des répétitions une question de *soustraction*, en écho au texte de Deleuze sur les opérations faites par Carmelo Bene sur des pièces de Shakespeare : puisque ce sera une pièce d'étude, assez courte, conçue pour l'Itinérance, que faut-il soustraire à la pièce pour en modifier les coordonnées et répondre aux contradictions de notre époque, du théâtre que nous voulons y faire ?

On est partis d'une hypothèse simple : si on retire les éléments stables du pouvoir monarchique et patriarcal (pères, mères, rois, reines, ministres), restent les fils et les filles (ou plus précisément des fils et une fille, l'asymétrie est importante), comme si on pouvait les séparer de la trame des conflits connus et mille fois rabâchés qui structurent les rapports de pouvoir. Restent des jeunes gens coincés à la charnière de deux mondes, celui ordonné par leurs aînés, tenants du pouvoir, et celui qu'ils auraient à inventer s'ils se dégageaient de cet ordre ancien. Au point donc, où la question de la décision se pose : continuer ou ne pas continuer, perpétuer ou ne pas perpétuer...

Au début des répétitions, Olivier avait écrit ce tableau des personnages : *Hamlet, 420 ans / Ophélie, 420 ans / Laërte, 420 ans / Horatio, 420 ans*. Les rôles ont à la fois 20 ans et 420 ans, ils connaissent la pièce par cœur, ils l'ont jouée mille et mille fois, ils ont comme elle traversé l'Histoire... Et c'est à partir de ce *piège historique* qu'ils parlent, qu'ils disent la construction du désir, la brutalité des actes, les contradictions... Comme si on permettait aux rôles eux-mêmes d'historiciser les rapports dans lesquels ils sont pris, d'aller au cœur de la tragédie de l'Histoire, et de disposer, à l'intérieur des coordonnées anciennes de la fiction, les coordonnées nouvelles de l'époque contemporaine.

« Le monde court à sa perte et on continue à regarder, à commenter, à *jouer*. » C'est sûrement le commentaire que pourraient faire Hamlet, Ophélie, Horatio et Laërte. Eux-mêmes pris dans le jeu infini du désir, de la répétition et du commentaire...

La structure de la pièce et celle du jeu, s'appuient sur ce principe de répétition infinie, ou d'imitation infinie, matériellement et métaphoriquement... *Words, words, words*, dit Hamlet... Dans un espace unique, se reproduisent (potentiellement à l'infini) des jeux qui relèvent tous du même système, capitaliste et patriarcal, de la même logique d'organisation des désirs et des affects.

La tragédie réside précisément dans le fait qu'il n'y a pas d'issue à *l'intérieur* d'un système qui, recouvrant toutes les formes, postule notre liberté (ou dont la polymorphie fait passer l'asservissement pour la liberté, la prison pour la démocratie, etc.).

Ce qui est apparu assez vite, c'est la nécessité d'un espace qui dispose, avec les moyens pauvres et simples du théâtre itinérant, la métaphysique du piège, un espace unique et fixe, dont la plasticité ne tiendrait qu'à la variation des formes de jeu et des mouvements des corps.

Le dispositif est un espace unique, pris dans une double-frontalité : un angle faisant face à un angle, un pauvre coin où tous se retrouvent coincés. Sur un escalier. N'ayant d'autre choix que monter ou descendre, vers les sommets d'un pauvre pouvoir ou les trous des cimetières.

Le tout formant un piège, une pièce, un royaume.

Extraits de presse

« S'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, notre ici et maintenant n'en demeure pas moins accablant de violence et de cynisme pour une nouvelle génération sans repère car livrée à elle-même. Avachis sur des marches d'escalier, écoutant de la musique, faisant défiler des vidéos sur internet, se prenant en photos ou se filmant, quatre jeunes gens hyperconnectés à leur téléphone portable devisent non sans désinvolture mais aussi avec une profonde lucidité sur le pouvoir, la guerre, la corruption, le désir, le chute probable. Entre nervosité et oisiveté, agressivité et jovialité, ils font preuve d'une certaine verve mêlée à une sorte d'inertie. Entre loose et effronterie, habitués d'idéaux que contrecarre un tenace désenchantement, ils hurlent, s'esclaffent, s'invectivent, se consomment. Sans doute n'ont-ils pas trouvé leur place et les moyens d'agir dans la société dont ils restent à la marge. (...) Véritablement dopé par un jeu d'acteurs assez survolté, *Un Hamlet de moins* se focalise sur la tentative de contestation et d'affranchissement du jeune héros éponyme qui apparaît comme un électron libre. »

Christophe Candoni, sceneweb.fr, 14 juin 21

« C'est une jubilation. Un condensé d'intelligence et de foi absolue en l'art théâtral. L'auteur Olivier Saccomano et la metteuse en scène Nathalie Garraud signent un spectacle itinérant avec les plus vieilles recettes de leur discipline : un tréteau, le procédé de la répétition (et de l'imitation), quatre acteurs (maquillés à la perfection façon Bowie-Ziggy) et Shakespeare. *Un Hamlet de moins* ne garde que la moëlle de la tragédie mythique : trois garçons et une fille. (...) Les atours archaïques de la pièce sont là, désacralisés : couronne et collerettes en carton voisinent avec des survet'-baskets Adidas. Ces nouveaux maîtres du monde n'envient pas grand-chose de leurs aïeux mais, comme eux, vivent dans une instantanéité brutale, ici relayée par les téléphones portables réceptacles de leur soif de présent. »

Nadja Pobel, *Théâtre(s)*, juin 22

Propositions de médiations autour de la pièce

> Ateliers de jeu ou stages

Les ateliers proposés explorent, à travers la lecture d'extraits de scène et des exercices d'improvisation, des situations et des questions dans lesquelles sont pris les figures adolescentes de la pièce : rapport de génération, souci de son image, rapport à l'action et à l'ennui, effet des différents niveaux de langue entre le contemporain et la langue shakespearienne.

D'une durée minimum de 2h, ils peuvent être pensés sur des temps plus longs ou se concevoir sous forme de stages, étalés sur une ou plusieurs journées, en fonction des publics visés.

Aucun prérequis de théâtre n'est nécessaire, ces ateliers sont ouverts à tous et toutes.

> Ateliers d'écriture

Nous pouvons également proposer un atelier d'écriture, conduit à partir des questions de traduction de la pièce et/ou de matériaux documentaires utilisés au cours de sa création.

> Initiation à l'histoire du costume

Avec pour fil conducteur les vêtements portés aujourd'hui par les ados ou les jeunes et en interaction avec eux, se questionner en regardant des peintures anciennes pour en retrouver l'origine et construire ainsi une histoire du costume pas si obsolète. Mettre en évidence les ressemblances (un blouson aujourd'hui, un pourpoint à la renaissance, la capuche version moderne du chaperon médiéval etc.)

> Rencontres avec l'équipe artistique

Parallèlement à ces ateliers, l'équipe artistique et technique se prête volontiers à la discussion autour de la pièce en amont ou en aval du spectacle.

À destination des publics, le rencontre en amont permet de présenter les enjeux de la pièce, le processus de création, l'intrigue, les différents personnages ; parler de ce que veut dire travailler sur Shakespeare aujourd'hui et ses différentes traductions, du dispositif scénique, des costumes, du travail d'acteur.rice, d'auteur, d'un travail de troupe. ; évoquer les références bibliographiques, iconographiques, filmographiques et les ressources du travail documentaire...

> Dossier pédagogique

Un dossier pédagogique a été réalisé par l'équipe des relations avec le public du Théâtre des 13 vents à destination des enseignants.

> Surtitrage en espagnol disponible

Nathalie Garraud

metteuse en scène

Nathalie Garraud est née en 1977. Après une formation d'actrice, elle crée la compagnie du Zieu en 1998 à Paris.

Il s'agit d'abord d'un espace d'expérimentation sur les écritures contemporaines où se croisent de jeunes auteurs, des acteurs, des architectes, notamment dans le cadre d'un festival qu'elle crée à l'École Spéciale d'Architecture : « Vues d'Ici - scénographie d'un lieu » (1999-2001). Entre 2003 et 2005, elle travaille régulièrement dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban, où elle crée notamment *Les Enfants* d'Edward Bond. Après cette expérience marquante, elle crée en France *Les Européens* d'Howard Barker, mise en scène qui signe la structuration professionnelle de la compagnie en 2005.

En 2006, elle rencontre Olivier Saccomano, avec qui elle codirigera désormais la compagnie. Ils conçoivent ensemble des cycles de création, dont elle signe les mises en scène : *Ismène* d'après Eschyle et Sophocle, *Ursule* d'Howard Barker et Victoria de Félix Jousserand (cycle *Les Suppliantes*), *Les Études* et *Notre jeunesse* d'Olivier Saccomano (cycle « *C'est bien c'est mal* »), *L'Avantage du printemps*, *Othello*, *variation pour trois acteurs* et *Soudain la nuit* d'Olivier Saccomano (cycle « *Spectres de l'Europe* »), pièces présentées au Festival d'Avignon en 2014 et 2015.

Parallèlement, Nathalie Garraud continue à mener des projets de coopération et de formation en France et à l'étranger : un compagnonnage avec le collectif Zoukak à Beyrouth (depuis 2006), des productions étudiantes à Aix-Marseille Université (2011) et à l'Université Paul Valéry Montpellier III (2017, 2018), un laboratoire de création avec des acteurs italiens dans le cadre du projet européen Cities on Stage (2012) ou encore une création pour le projet de coopération internationale STAMBA en Irak (2013).

Fin 2017, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano débute un nouveau cycle qui conduira à la création de *La Beauté du geste* le 3 octobre 2019.

En 2021, ils créent dans le cadre du Printemps de Comédiens *Un Hamlet de moins* première pièce d'un diptyque qui amènera à la création de la seconde pièce : *Institut Ophélie* en 2022. En 2025 ils créent *Monde nouveau*, dans le cadre du Printemps de Comédiens.

Depuis janvier 2018, elle est co-directrice du Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.

Olivier Saccomano

auteur

Olivier Saccomano est né en 1972. Après des études de philosophie, il fonde en 1998 à Marseille la compagnie Théâtre de la Peste, au sein de laquelle il met en scène une dizaine de spectacles, adaptés de textes de Brecht, Sophocle, Kafka, Duras, Darwich, Dostoïevski : *C'est bien c'est mal*, *Le monde était-il renversé ?*, *Thèbes et ailleurs*, *Confessions de Stavroguine*, et expérimente une forme théâtrale légère, *Les Études*, qui lie l'idée d'œuvre à celle d'exercice : *Monk alone / Étude n°1* à partir de « *Thelonious himself* » de Monk, *Le Bruit de la mer / Étude n°2* à partir de lettres de Marguerite Duras, *Le Poème de Beyrouth / Étude n°3* à partir du poème de Mahmoud Darwich, *Évocation / Étude n°4* à partir de l'œuvre de John Cage.

De 2000 à 2013, il enseigne au département Théâtre d'Aix-Marseille Université, où il assure des cours théoriques et pratiques. Il y coordonne les Ateliers de Recherche Théâtrale, réunissant des théoriciens et des praticiens autour du thème « La parole et l'action dans les écritures dites post-dramatiques ».

Lors de ces ateliers, il rencontre Nathalie Garraud, puis rejoint la compagnie du Zieu en 2006. Ils travaillent ensemble à la conception de cycles de création, au sein desquels il se consacre à l'écriture : *Notre jeunesse* (2013), *Othello*, *variation pour trois acteurs* (2014), *Soudain la nuit* (2015).

Parallèlement, il poursuit ses recherches philosophiques et publie des textes théoriques. Il est notamment l'auteur d'une thèse de philosophie intitulée *Le Théâtre comme pensée* (2016), publiée, comme les textes des pièces, aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Il a parfois répondu à des commandes d'écriture, pour le CDN de Montluçon avec une pièce pour lycéens (*Diogène*, 2014) et pour Olivier Coulon-Jablonka dans le cadre du Festival Odyssée en Yvelines (*Trois songes, un procès de Socrate*, 2016).

En 2019 il crée avec Nathalie Garraud, *La Beauté du geste*, puis *Un Hamlet de moins* en 2021 et *Institut Ophélie* en 2022. Ces deux dernières pièces sont éditées, en un seul volume, aux Editions Théâtrales (collection Méthodes).

En 2025 il crée avec Nathalie Garraud *Monde nouveau*, dans le cadre du Printemps de Comédiens.

Depuis janvier 2018, il est co-directeur du Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.

contacts

Jessica Delaunay

directrice adjointe

jessicadelaunay@13vents.fr

+33 (0)6 37 49 61 38

+33 (0)4 67 99 25 25

Mathilde Bonamy

directrice de production

mathildebonamy@13vents.fr

+33 (0)6 68 26 61 13

photos © Jean-Louis Fernandez

Théâtre des 13 vents
Domaine de Grammont - Montpellier
administration 04 67 99 25 25
www.13vents.fr

**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Montpellier
Méditerranée
métropole**

**Département
Hérault**

**La Région
Occitanie
Pyrénées-Méditerranée**

**M
Montpellier**

licences 1-L-R-21-2823, 2-L-R-21-2583, 3-L-R-21-2750