Document generated on 07/18/2025 1:05 a.m.

L'Annuaire théâtral
Revue québécoise d'études théâtrales

Journal de création en images

Catherine Gaudet and Johanna Bienaise

Number 60, Fall 2016

URI: https://id.erudit.org/iderudit/1050928ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1050928ar

See table of contents

Publisher(s)

Société québécoise d'études théâtrales (SQET)
Université de Montréal

ISSN

0827-0198 (print)
1923-0893 (digital)

Explore this journal

Cite this document

Gaudet, C. & Bienaise, J. (2016). Journal de création en images. *L'Annuaire théâtral*, (60), 157–163. https://doi.org/10.7202/1050928ar

Tous droits réservés © Société québécoise d'études théâtrales (SQET) et Université de Montréal, 2018

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

https://www.erudit.org/en/

CATHERINE GAUDET

Journal de création en images

avec la collaboration
de Johanna Bienaise

En 2016, la chorégraphe Catherine Gaudet collaborait avec le metteur en scène Jérémie Niel pour créer *La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette.* Présentée au théâtre de l'Usine C à Montréal, cette pièce mettait en scène les interprètes Clara Furey et Francis Ducharme dans une relecture contemporaine du drame de *Roméo et Juliette*. Le schéma et la bande dessinée reproduits ici nous permettent d'avoir accès à un outil de travail développé par Catherine Gaudet au cours de ce processus de création interdisciplinaire. Johanna Bienaise revient avec la chorégraphe sur cette expérience graphique au cœur d'une démarche de création en arts vivants.

Johanna Bienaise : Lors du processus de création de la pièce *La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette*, vous avez réalisé un schéma et une bande dessinée représentant la trame du spectacle. D'où est né le besoin de faire ce document?

Catherine Gaudet : Nous avions un dramaturge, Daniel Canty, qui questionnait l'enchaînement des tableaux. Nous étions à peu près à mi-parcours dans le processus de création. Nous avions finalisé les tableaux, mais nous n'arrivions pas à les mettre en ordre, à trouver une cohérence dans les transitions. Alors que nous avions deux ou trois semaines de pause avant la prochaine répétition, Daniel nous a demandé, à Jérémie et à moi, de visualiser le fil des événements de la pièce en gestation. Le but était alors d'analyser ce qui était sous-jacent à l'œuvre, ce qui se tramait dans nos inconscients, les obsessions qui rampaient et se révélaient dans nos directions respectives. Toute manière de faire cet exercice était bonne; ce pouvait être un texte, un dessin, un poème, un schéma…

J'ai alors commencé à faire des croquis, un peu grossièrement – ou, du moins, la finesse du trait n'était pas le but recherché. Mon intention était plutôt de dessiner les scènes telles qu'elles me venaient, rapidement, un peu à la manière d'une écriture automatique. J'ai tenté de dérouler le fil des événements sans trop réfléchir, en inventant spontanément une scène là où, dans la réalité des répétitions, il y avait un vide ou une transition manquante. À partir de mes intuitions, j'ai réalisé un schéma représentant Roméo et Juliette pris dans une dynamique de poupées russes. À chaque niveau de poupées, il y avait un niveau de lecture différent. Je passais d'une micro-vision à une macro-vision de la dramaturgie de la pièce. Cela m'a permis de percevoir que la notion de répétition était importante dans notre travail. Spontanément, j'ai eu envie de mieux visualiser chaque scène et de les mettre les unes à la suite des autres dans une idée de cycle, où chaque cycle se terminait par une mort. Je voulais faire une sorte de scénario, comme au cinéma, pour essayer de mieux visualiser les scènes.

Johanna Bienaise : Vous avez donc créé une BD qui est devenue un outil pour essayer de comprendre ce que vous étiez en train de faire.

Catherine Gaudet : Oui, nous voulions comprendre le sens de l'enchaînement des scènes. La BD a été un outil très efficace pour cela. Je ne me censurais pas. Je me suis créé une petite histoire comme le font les enfants. Ils assemblent des images, ils font des collages, puis, tout à coup, il y a une histoire qui se crée. J'ai assemblé les images selon ce qui m'apparaissait comme une suite logique. Mais ça a été long, ça m'a pris toute une fin de semaine. Je ne m'attendais pas à faire de beaux dessins. Je ne voulais même pas les présenter. Je n'avais de comptes à rendre à personne, c'était vraiment un travail individuel. Puis, finalement, je les ai montrés aux autres.

Johanna Bienaise : Pour vous, quel est l'apport du médium BD dans le processus de création?

Catherine Gaudet : La BD, en tant que forme, nous a permis de visualiser des moments de transition que nous avions de la difficulté à trouver en répétition. J'essayais de trouver un sens à l'enchaînement de certaines sections. Par exemple, je dessinais une bulle avec un personnage en train de penser. On perçoit comment le personnage réagit à ce qui vient de se passer, et comment il va décider de la prochaine action à venir. C'est juste une pensée qui stimule une autre intervention. En répétition, nous ne nous permettions pas des transitions aussi simples, précisément parce que ce sont des pensées, qui ne sont pas d'ordre visuel. Mais finalement, ça fonctionne même si on ne lit pas la pensée des personnages. C'est un travail d'interprétation, en fait.

Mais la BD nous a aussi permis de considérer la pièce avec un peu plus de légèreté, d'humour, de moins nous prendre au sérieux. Quand je l'ai apportée en répétition, nous en avons d'abord beaucoup ri parce que je représentais Clara et Francis de façon clownesque. Je parodiais dans la BD des scènes qui étaient très noires dans la pièce. Nous nous rendions compte que nous

pouvions nous moquer de l'extrême profondeur de cette relation amoureuse! Car il y a quelque chose de complètement absurde dans le jeu de ces protagonistes, dans leur romantisme, dans leur peur du monde extérieur. Au départ, nous abordions l'œuvre avec un très grand sérieux, nous cherchions la voie la plus tragique possible. La BD, au contraire, a permis de laisser plus de place au ludisme porté par les interprètes. Oui, nous avions cette envie de cycle de morts, mais pour que cela fonctionne, il fallait qu'on joue à répéter le suicide. Pour que la tragédie soit aussi prenante, il fallait nous laisser surprendre par elle, et l'humour permettait la surprise.

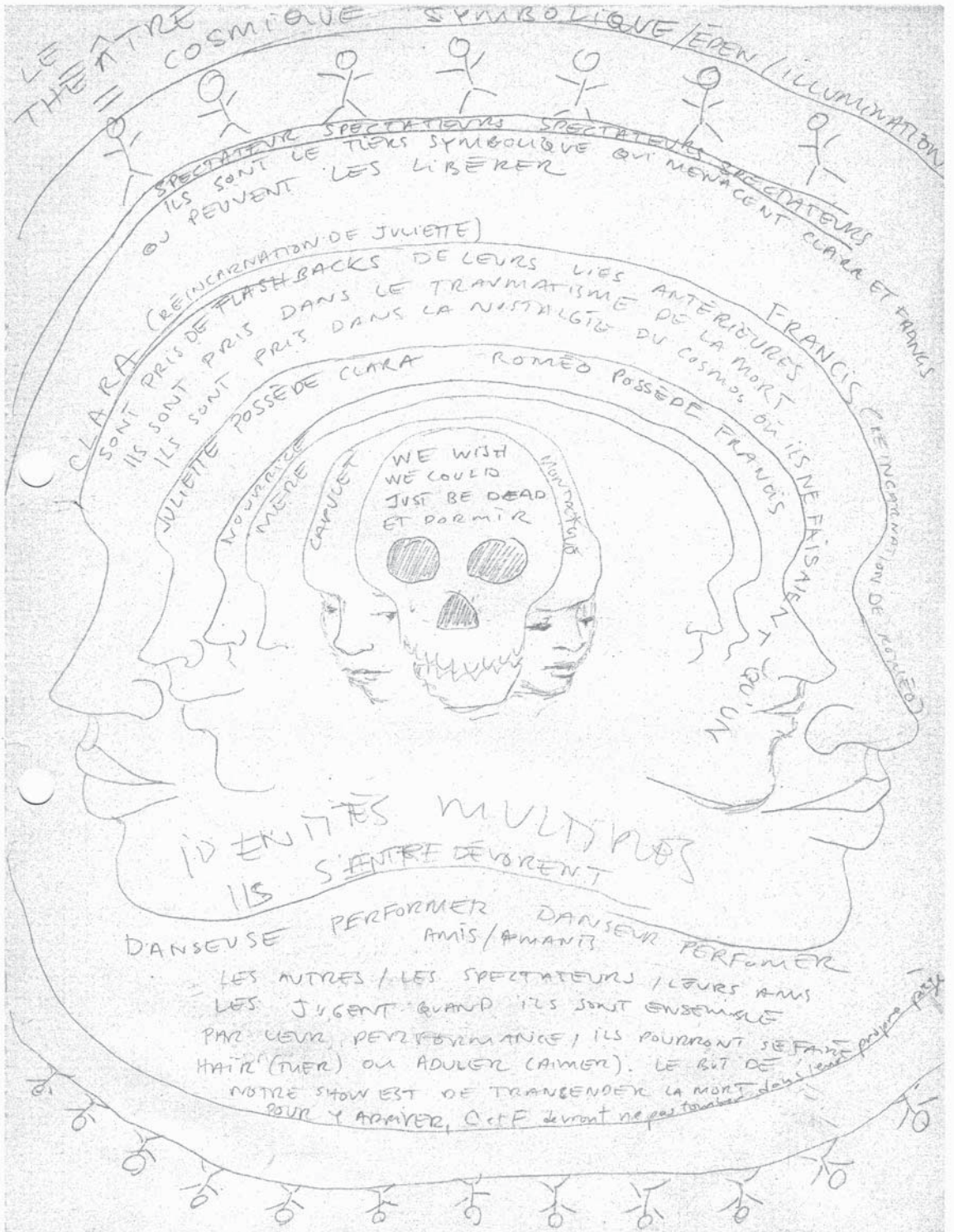
Johanna Bienaise : Est-ce que c'est le médium BD qui vous a permis cette ouverture?

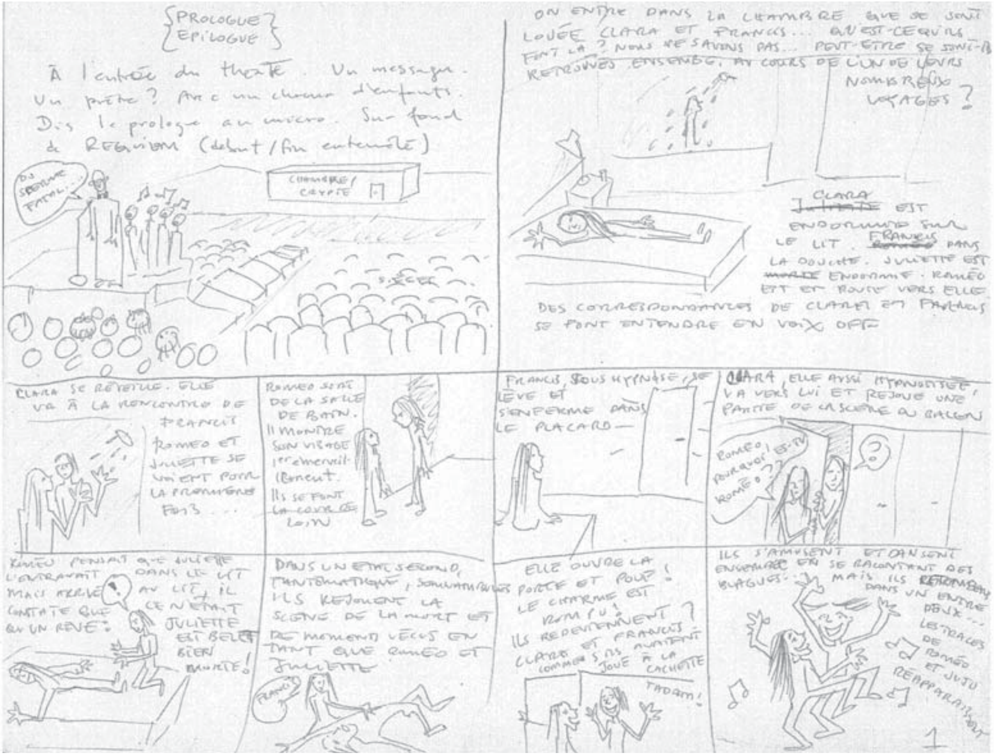
Catherine Gaudet : Je ne dis pas que c'est la BD qui a fait cela, mais elle a permis de prendre conscience de ce niveau de lecture. Elle nous a aidés à donner un certain rebond, des contrepoints à cette tragédie. Ces contrepoints se lisent, entre autres, dans le rapport au réel que nous installons avec la véritable histoire de Clara et Francis, qui peuvent avoir beaucoup d'humour. À un certain moment, nous nous sommes dit que nous ne leur laissions pas assez de place; que nous ne laissions pas assez de place à notre désir de créer un effet miroir entre l'histoire de Roméo et Juliette et la leur, qui ouvrait beaucoup de fenêtres de légèreté, d'humour.

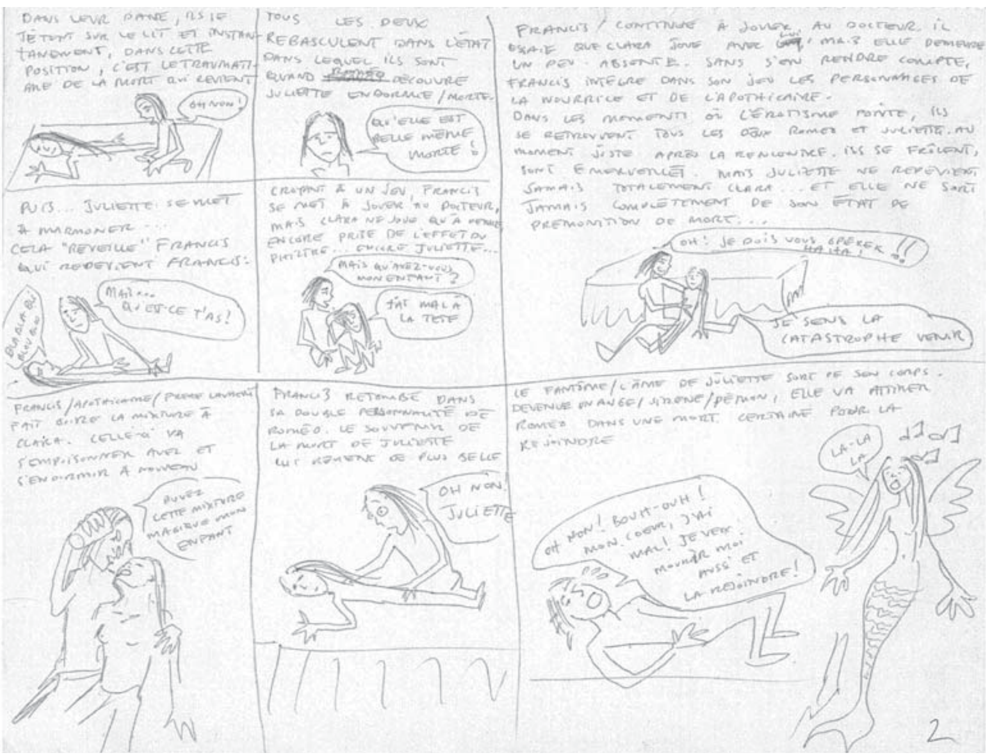
C'est ce que le premier schéma représente. Clara et Francis sont pris de flash-back de leurs vies antérieures… Ils sont pris dans le fantasme de la mort… Juliette possède Clara, Roméo possède Francis… Nous avions parlé de cet aspect de la pièce avant que je ne réalise ce schéma : Clara et Francis étaient possédés par les personnages de Roméo et Juliette, dans la chambre d'hôtel qui nous servait de décor. Ils vivaient leur histoire d'amour contemporaine, mais, sporadiquement, ils étaient possédés par les esprits des amants de Vérone, comme si c'était l'envers du miroir. De là est né ce schéma en poupées russes, qui représente des couches de personnalités, une interchangeabilité entre les personnages et les interprètes.

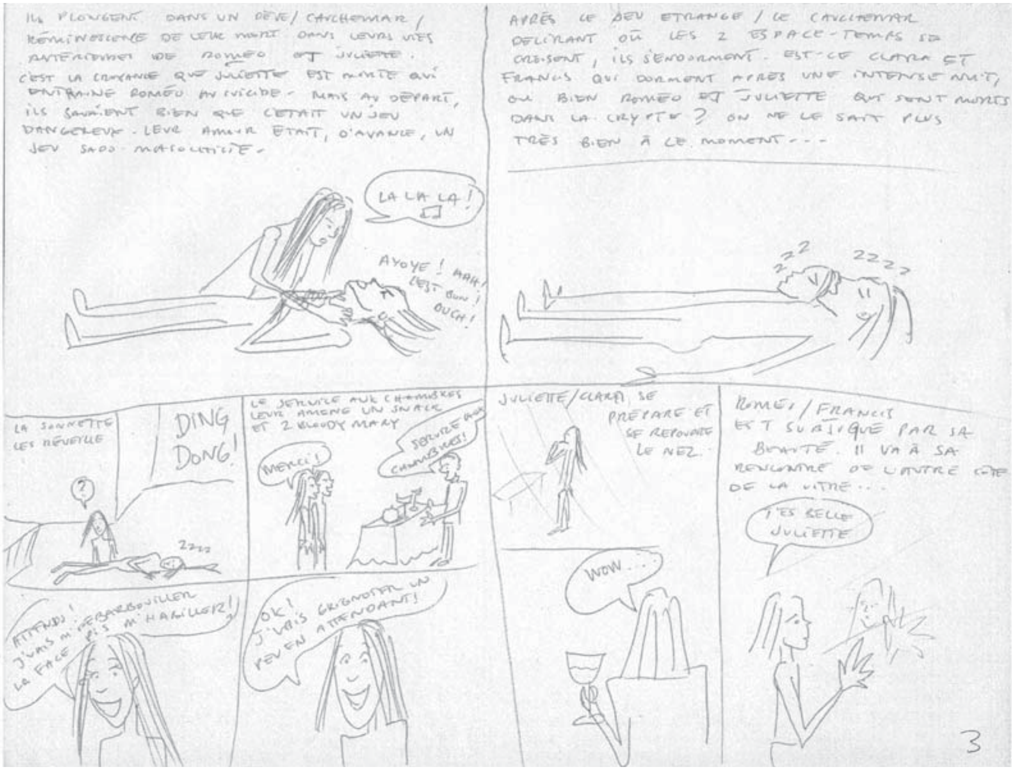
Johanna Bienaise : Est-ce que ce que vous avez dessiné correspond au spectacle?

Catherine Gaudet : Pas exactement, non. La pièce ne s'est finalement pas déroulée comme dans ma BD, il y a des scènes qu'on a élaguées complètement, qui n'existent plus. Mais la BD est tout de même parvenue à souligner les récurrences de l'œuvre (morts et recommencements perpétuels), et a révélé l'humour et la grande naïveté qui sous-tendaient notre tragédie.

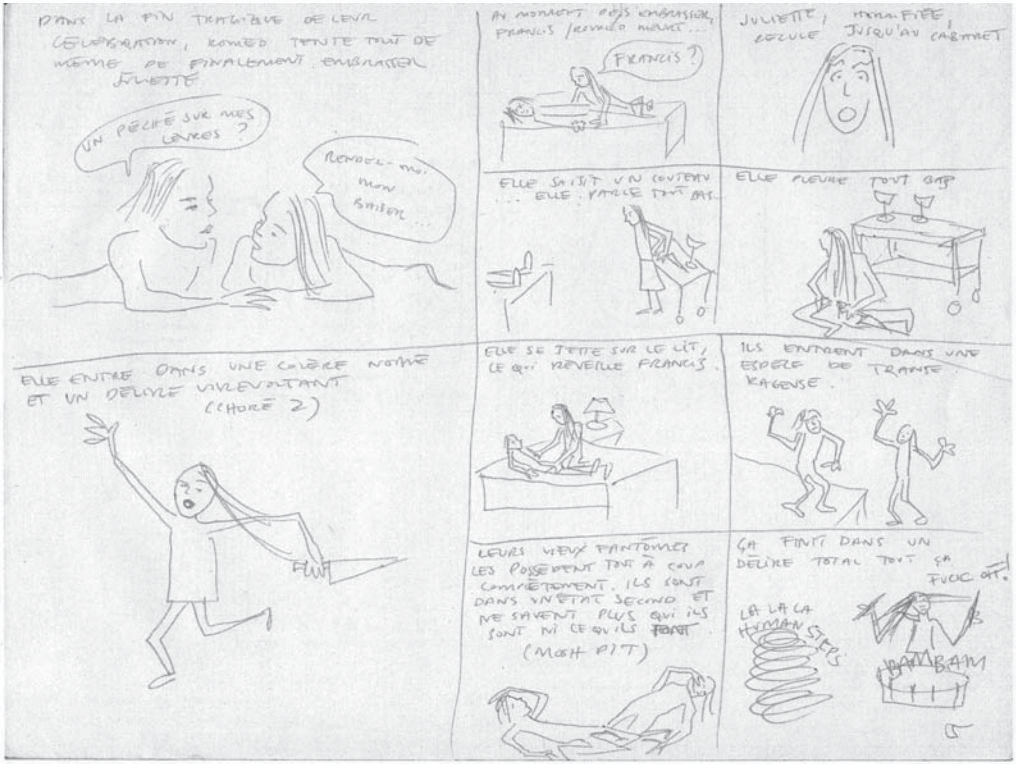

LE THÉÂTRE = COSMIQUE SYMBOLIQUE/ÉDEN/ILLUMINATION
SPECTATEURS SPECTATEURS SPECTATEURS SPECTATEURS SPECTATEURS
ILS SONT LE TEMPS SYMBOLIQUE QUI MENACENT CLARA ET FRANCIS
OU PEUVENT LES LIBÉRER
CLARA (RÉINCARNATION DE JULIETTE)
SONT PRIS DE FLASHBACKS DE LEURS LIES ANTÉRIEURES
ILS SONT PRIS DANS LE TRAUMATISME DE LA MORT
ILS SONT PRIS DANS LA NOSTALGIE DU COSMOS OÙ ILS NE FAISAIENT QU'UN
JULIETTE POSSÈDE CLARA
ROMÉO POSSÈDE FRANCIS (RÉINCARNATION DE ROMÉO)
NOURRICE
MÈRE
CAPULET
MONTAIGU
WE WISH WE COULD JUST BE DEAD ET DORMIR
IDENTITÉS MULTIPLES
ILS S'ENTRE DÉVORENT
DANSEUSE PERFORMER DANSEUR PERFORMER
AMIS/AMANTS
LES AUTRES / LES SPECTATEURS / LEURS AMIS
LES JUGENT QUAND ILS SONT ENSEMBLE
PAR LEUR PERFORMANCE / ILS POURRONT SE FAIRE HAÏR (TUER) OU ADULER (AIMER). LE BUT DE
NOTRE SHOW EST DE TRANSCENDER LA MORT
POUR Y ARRIVER, C et F devront ne pas tomber
10
10


{PROLOGUE / EPILOGUE}
À l'entrée du théâtre. Un messager. Un prêtre? Avec un choeur d'enfants. Dis le prologue au micro. Sur fond de REQUIEM (début/fin enterrée)
CHAMBRE/CRYPTE
ON ENTRE DANS LA CHAMBRE QUE SE SONT LOUÉE CLARA ET FRANCIS... QU'EST-CE QU'ILS FONT LÀ? NOUS NE SAVONS PAS... PEUT-ÊTRE SE SONT-ILS RETROUVÉS ENSEMBLE, AU COURS DE L'UN DE LEURS NOMBREUX VOYAGES?
CLARA EST ENDORMIE SUR LE LIT. FRANCIS DANS LA DOUCHE. JULIETTE EST ENDORMIE. ROMÉO EST ET ROUTE VERS ELLE.
DES CORRESPONDANCES DE CLARA ET FRANCIS SE FONT ENTENDRE EN VOIX OFF
CLARA SE RÉVEILLE. ELLE VA À LA RENCONTRE DE FRANCIS
ROMÉO ET JULIETTE SE VOIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS...
ROMÉO SORT DE LA SALLE DE BAIN. IL MONTRE SON VISAGE, émerveillement. ILS SE FONT LA COUR DE LOIN
FRANCIS, SOUS HYPNOSE, SE LÈVE ET S'ENFERME DANS LE PLACARD —
CLARA, ELLE AUSSI HYPNOTISÉE, VA VERS LUI ET REJOUE UNE PARTIE DE LA SCÈNE DU BALCON
ROMÉO, POURQUOI ES-TU ROMÉO?
ROMÉO PENSANT QUE JULIETTE L'ENTRAÎNAIT DANS LE LIT MAIS ARRIVÉ AU LIT, IL CONSTATE QUE CE N'ÉTAIT QU'UN RÊVE: JULIETTE EST BELLE ET BIEN MORTE!
DANS UN ÉTAT SECOND, FANTOMATIQUE, SOMNAMBULES ILS REJOUENT LA SCÈNE DE LA MORT ET DE MOMENTS VÉCUS EN TANT QUE ROMÉO ET JULIETTE
ELLE OUVRE LA PORTE ET POUF! LE CHARME EST ROMPU! ILS REDEVIENNENT? CLARA ET FRANCIS COMME S'ILS AVAIENT JOUÉ À LA CACHETTE
TADAM!
ILS S'AMUSENT ET DANSENT ENSEMBLE EN SE RACONTANT DES BLAGUES... MAIS ILS RETOMBENT DANS UN ENTRE DEUX... LES TRACES DE ROMÉO ET JUJU RÉAPPARAISSENT
1


DANS LEUR DANSE, ILS SE JETTENT SUR LE LIT ET INSTANTANÉMENT, DANS CETTE POSITION, C'EST LE TRAUMATISME DE LA MORT QUI REVIENT.
OH NON!
TOUS LES DEUX REBASCULENT DANS L'ÉTAT DANS LEQUEL ILS SONT QUAND ROMÉO DÉCOUVRE JULIETTE ENDORMIE/MORTE.
QU'ELLE EST BELLE MÊME MORTE!
FRANCIS CONTINUE À JOUER AU DOCTEUR. IL ESSAIE QUE CLARA JOUE AVEC LUI, MAIS ELLE DEMEURE UN PEU ABSENTE. SANS S'EN RENDRE COMPTE, FRANCIS INTÈGRE DANS SON JEU LES PERSONNAGES DE LA NOURRICE ET DE L'APOTHICAIRE.
DANS LES MOMENTS OÙ L'ÉROTISME POINTE, ILS SE RETROUVENT TOUS LES DEUX ROMÉO ET JULIETTE AU MOMENT JUSTE APRÈS LA RENCONTRE. ILS SE FRÔLENT, SONT ÉMERVEILLÉS. MAIS JULIETTE NE REDEVIENT JAMAIS TOTALEMENT CLARA... ET ELLE NE SORT JAMAIS COMPLÈTEMENT DE SON ÉTAT DE PRÉMONITION DE MORT...
PUIS... JULIETTE SE MET À MARMONNER...
CELA "RÉVEILLE" FRANCIS QUI REDEVIENT FRANCIS:
MAIS... QU'EST-CE T'AS!
CROYANT À UN JEU, FRANCIS SE MET À JOUER AU DOCTEUR, MAIS CLARA NE JOUE QU'À MOITIÉ ENCORE PRISE DE L'EFFET DU PHILTRE... ENCORE JULIETTE...
MAIS QU'AVEZ-VOUS MON ENFANT?
J'AI MAL À LA TÊTE
OH! JE DOIS VOUS OPÉRER HA HA!!
JE SENS LA CATASTROPHE VENIR
FRANCIS/APOTHICAIRE/FRÈRE LAURENT FAIT BOIRE LA MIXTURE À CLARA. CELLE-CI VA S'EMPOISONNER AVEC ET S'ENDORMIR À NOUVEAU
BUVEZ CETTE MIXTURE MAGIQUE MON ENFANT
FRANCIS RETOMBE DANS SA DOUBLE PERSONNALITÉ DE ROMÉO. LE SOUVENIR DE LA MORT DE JULIETTE LUI REVIENT DE PLUS BELLE
OH NON! JULIETTE
LE FANTÔME/L'ÂME DE JULIETTE SORT DE SON CORPS. DEVENUE UN ANGE/SIRÈNE/DÉMON, ELLE VA ATTIRER ROMÉO DANS UNE MORT CERTAINE POUR LA REJOINDRE
LA-LA LA
OH NON! BOUH-OUH! MON COEUR, J'AI MAL! JE VEUX MOURIR MOI AUSSI ET LA REJOINDRE!
2


ILS PLONGENT DANS UN RÊVE/CAUCHEMAR/ RÉMINISCENCE DE LEUR MORT DANS LEURS VIES ANTÉRIEURES DE ROMÉO ET JULIETTE. C'EST LA CROYANCE QUE JULIETTE EST MORTE QUI ENTRAÎNE ROMÉO AU SUICIDE - MAIS AU DÉPART, ILS SAVAIENT BIEN QUE C'ÉTAIT UN JEU DANGEREUX - LEUR AMOUR ÉTAIT, D'AVANCE, UN JEU SADO-MASOCHISTE -
LA LA LA!
AYOYE! MAH! C'EST BON! OUCH!
APRÈS CE JEU ÉTRANGE / CE CAUCHEMAR DÉLIRANT OÙ LES 2 ESPACE-TEMPS SE CROISENT, ILS S'ENDORMENT. EST-CE CLARA ET FRANCIS QUI DORMENT APRÈS UNE INTENSE NUIT, OU BIEN ROMÉO ET JULIETTE QUI SONT MORTS DANS LA CRYPTE? ON NE LE SAIT PLUS TRÈS BIEN À CE MOMENT - - -
ZZZ
ZZZZ
LA SONNETTE LES RÉVEILLE
DING DONG!
?
ZZZZ
LE SERVICE AUX CHAMBRES LEUR AMÈNE UN SNACK ET 2 BLOODY MARY
SERVICE AUX CHAMBRES!
MERCI!
ATTENDS! J'VAIS M'DÉBARBOUILLER LA FACE PIS M'HABILLER!
OK! J'VAIS GRIGNOTER UN PEU EN ATTENDANT!
JULIETTE/CLARA SE PRÉPARE ET SE REPOUDRE LE NEZ.
WOW...
ROMÉO/FRANCIS EST SUBJUGUÉ PAR SA BEAUTÉ. IL VA À SA RENCONTRE DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA VITRE...
T'ES BELLE JULIETTE
3

N'EN POUVANT PLUS D'AMOUR, IL RÉCITE UNE LONGUE SUITE DE MOTS DOUX, EN SE CACHANT.
?
Je t'aime tellement ...
ROMÉO, PERDU DANS SON AMOUR, NE SE REND PAS COMPTE QUE JULIETTE EST SORTIE
JE T'AIME TANT ...
TRA LA LA!
JULIETTE S'ASSOIT, IL S'APPROCHE D'ELLE DOUCEMENT. IL VEUT LUI DÉCLARER SON AMOUR. JULIETTE SÈCHE SES CHEVEUX
IL LA REGARDE
JE T'AIME TANT ...
TRA... LA LA
FRANCIS CONTINUE À LUI RÉPÉTER DES MOTS D'AMOUR, CLARA L'ACCOMPAGNE EN CHANTONNANT, ILS FONT DES GESTES MALADROITS, UN PEU FLOU. SE DESSINENT, SANS QU'ILS L'AIENT VU VENIR, UN SYMBOLE DE MARIAGE
CIEL! NOUS NOUS SOMMES MARIÉS SANS NOUS EN RENDRE COMPTE!!
QUELQUE CHOSE COMME UN EMBALLEMENT, COMME UNE CÉLÉBRATION, SE MET EN MARCHE...
... ET EN MÊME TEMPS, UNE INTUITION ENCORE PLUS FORTE DU MALHEUR À VENIR: DU DANGER QU'ILS ENCOURENT EN SE MARIANT ....
ILS SE RETROUVENT SUR LE LIT...
4


DANS LA FIN TRAGIQUE DE LEUR CÉLÉBRATION, ROMÉO TENTE TOUT DE MÊME DE FINALEMENT EMBRASSER JULIETTE
UN PÉCHÉ SUR MES LÈVRES ?
RENDEZ-MOI MON BAISER...
AU MOMENT DE S'EMBRASSER, FRANCIS/ROMÉO MEURT...
FRANCIS ?
JULIETTE, HORRIFIÉE, RECULE JUSQU'AU CABARET
ELLE SAISIT UN COUTEAU ... ELLE PARLE TOUT BAS.
ELLE PLEURE TOUT BAS
ELLE ENTRE DANS UNE COLÈRE NOIRE ET UN DÉLIRE VIREVOLTANT (CHORÉ 2)
ELLE SE JETTE SUR LE LIT, CE QUI RÉVEILLE FRANCIS.
ILS ENTRENT DANS UNE ESPÈCE DE TRANSE RAGEUSE.
LEURS VIEUX FANTÔMES LES POSSÈDENT TOUT À COUP COMPLÈTEMENT. ILS SONT DANS UN ÉTAT SECOND ET NE SAVENT PLUS QUI ILS SONT NI CE QU'ILS ~~FONT~~. (MOSH PIT)
ÇA FINIT DANS UN DÉLIRE TOTAL TOUT ÇA
FUCK OFF!
LA LA LA
HUMAN STEPS
BAM BAM
5

FRANCIS PIQUE UNE CRISE (MEURTRE) CONTRE CLARA? CONTRE JULIETTE? CONTRE UN TIERS SYMBOLIQUE?
Y VONT NOUS METTRE EN PRISON? J'M'EN CRISS! POURQUOI Y'A JUSTE TOI QUI ME MET DANS CES ÉTATS LÀ ???!
JULIETTE EST SUBJUGUÉE... ROMÉO CLAQUE LA PORTE. JULIETTE EST CONSTERNÉE. ELLE DOUTE UN INSTANT DE SON AMOUR... TOUT GRONDE DEHORS, ON ENTEND ROMÉO VIRER UNE BROSSE DEHORS...
OH SERPENT EYES...
JULIETTE REPREND PEU À PEU CONFIANCE EN SON AMOUR.
NON! JE L'AIME!
ÇA COGNE À LA PORTE C'EST FRANCIS
CLARA! OUVRE!
TOC TOC
ILS PRESQUE S'EMBRASSENT ET COMMENCENT UN DUEL SUR FOND CHANTÉ DANCE OF THE KNIGHTS
AH-AH
AH-AH
ILS FINISSENT PAR S'EMBRASSER ET C'EST CE BAISER QUI LES MÈNENT À LA MORT
FIN
CLARA LUI OUVRE FINALEMENT LA PORTE...
M'ESCUSE...
ILS VEULENT PRESQUE S'EMBRASSER. (SCÈNE DU BAISER)
RENDEZ-MOI MON BAISER
6