

Le Songe d'une nuit d'été

W. Shakespeare

Texte français de J.M Lanteri

Illustré par C. Benomar

Le Songe d'une nuit d'été
W. Shakespeare

AMOUR ET FÉÉRIE

La Grèce avant le siècle d'or D'Athènes.

Il a deux couples en jeu : d'un côté, Hermia et Lysandre, et, de l'autre, Héléna et Démétrius.

C'est le quatuor de l'amour.

Si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, Lysandre épouserait tout de suite Hermia et Démétrius épouserait tout de suite Héléna, mais les voies d'Eros sont pavées de détours, de chemins de traverse et d'impasses merveilleuses avant que, bien sûr, ils se marient toutes et tous à la fin.

Donc Démétrius qui avait juré sa foi à Héléna désire à présent Hermia, sans doute parce que Lysandre la désire aussi...

Alors c'est la grande débandade dans la forêt.

Mais au dessus des hommes et des rois, le trouble s'est déjà emparé du Royaume des dieux et l'envie règne aussi en maîtresse à cet étage supérieur du cosmos : Titania, reine des fées, a capturé aux Indes un petit enfant que lui envie son Obéron de mari...

Et c'est la grande dispute entre les dieux qui dérègle tous les mécanismes de la nature.

Les hommes sont grecs et les dieux sont plutôt celtiques dans cet univers de fantaisie, et, avec Céline Bénomar, nous avons voulu restituer ce monde dans son unité féérique et son intemporelle modernité. On distingue bien les époques et les lieux dans notre galerie de portraits, mais l'antiquité imaginée et le peuple des elfes sont dépeints avec une palette d'une grande unité de couleurs, de ton et d'ambiance. Des éléments analogiques relient tous les personnages entre eux, à l'exemple d'Hermia et d'Hippolyte qui ont la même allure et la même complexion.

Les dieux sont plutôt celtiques mais Puck, leur serviteur, porte les baskets ailées d'Hermès et fait donc la navette entre le ciel et la terre, les saxons et les

Greco, et puis aussi entre Shakespeare et nous.

C'est une pièce de réconciliation, à l'image de toutes les comédies, entre les maîtres et les esclaves, les hommes et les femmes, les pauvres et les puissants et, sans entrer dans une entreprise systématique de « color blind », nous avons décrit en Hermia une métisse dissidente et en Hélène une blonde WASP, les deux ayant joué ensemble enfants.

Au moment où les minorités entrent en lutte avec l'universel, et s'affrontent aussi entre elles, c'est un message d'unité bigarrée et chatoyante de tous les hommes que nous voudrions délivrer aux jeunes comme aux anciennes générations.

Jean-Marc LANTERI et Céline BENOMAR

Et dis-moi, tendre amour,
ce que tu désires manger.

Mâ foi, un picotin.

Je masquerais bien de
l'avoine sèche.
Je crois que j'ai un grand désir
d'une boîte de foin.

Mais je vous en prie, que vos gens ne me dérangent pas.
J'ai une expansion au sommeil qui me tombe dessus.

Dors, je vais te bercer dans mes bras.
Elles, partez dans toutes les directions.

C'est ainsi que le lieron tendrement
enlace le chevrotuille.

LA NUIT CRUCIALE

Le songe d'une nuit d'été : Acte IV, scène 1.

Dans la dramaturgie de Shakespeare, le microcosme qu'est l'homme et le macrocosme des dieux interagissent en permanence. Si Démétrius désire à tort Hermia, c'est bien parce qu'à l'origine, Titania retient par devers elle la créature qui reviendrait de droit à Obéron.

Ils désirent à mauvais escient et leur désir doit être ramené dans le droit chemin.

La pièce est là pour ça.

Pour punir Titania de son outrecuidance, Obéron demande à Puck de verser sur ses yeux le suc magique d'une fleur d'amour, de sorte qu'elle tombera amoureuse de la première créature mise sous ses yeux.

Et c'est Anus, que Puck a transformé en âne comme son nom le laissait prévoir.

Nous avons choisi d'illustrer en première instance l'acte IV, car il est déterminant dans la résolution de l'intrigue : pendant que les quatre jeunes gens s'endorment, épuisés par la jalousie, leurs conflits vont se résoudre parce que, toujours pendant cette nuit, Obéron et Titania vont résoudre le leur : par l'intervention d'un leurre animal qui va satisfaire le désir de Titania.

C'est pourquoi nous donnons une telle importance au sommeil des quatre jeunes gens, qui mérite bien une pleine page. Alors qu'ils dorment tous les quatre dans l'herbe, de grands choses se préparent pour eux et pour tous les personnages : car chez Shakespeare, le rêve est action et l'action est rêve.

Pendant que Thésée épouse son ancienne adversaire, conquise par l'épée, Titania s'accouple avec un âne et on ne pourrait rêver pratiques amoureuses plus inclusives et plus réconciliatrices ! Les dieux, il faut le rappeler, ont coutume de se métamorphoser à plaisir et Zeus féconde Europe changé en taureau.

C'est donc cette scène décisive que nous avons choisie, en lui donnant son épaisseur concrète, sa sensualité merveilleuse, sa fantaisie joyeuse qu'une note nocturne et sombre vient nuancer à la fin, alors que Puck et Obéron, les deux intrigants, contemplant de haut le résultat de leurs tortueuses intrigues.

Le texte, c'est celui de Shakespeare, souvent coupé, souvent comprimé, mais jamais déformé ou réécrit, et certains détails un peu insignifiants sur scène acquièrent ici une importance singulière, conformément au pouvoir du neuvième art de figurer les échelles de représentation les plus variées.

Ces elfes ou petites fées qui posent souvent problème au metteur en scène de théâtre, nous les voyons traverser concrètement l'espace, participer à un concert et l'une d'entre elles va ramener un sac de miel qui, versé dans la gorge d'Anus, le prépare à l'amour.

Shakespeare est le plus grand auteur dramatique de tous les temps et le septième art nous a prouvé que c'était aussi un excellent scénariste : il reste tout de même à prouver que c'est un grand auteur de bandes dessinées.

Nous espérons participer modestement à l'entreprise.

Jean-Marc LANTERI et Céline BENOMAR

GALERIE DES PERSONNAGES

TITANIA, reine des elfes

Titania est un mélange de femme mûre et de
vierge fleurie

Elle est parée de couleurs qui combinent le naturel de la végétation et l'artifice des dieux

Le vert est dans la nature mais pas le violet...

OBERON, roi des esprit, époux de TITANIA

- ▶ Avec son pyjama court et sa robe de chambre fleurdalisée, il pourrait sortir du lit d'où le tire Puck.

Mélange d'homme mûr et de jeune homme négligé, Obéron est un roi dandy et décontracté...

HIPPOLYTE, reine des Amazones, fiancée de THESEE.

Hippolyte qui s'est soumise à Thésée n'en a pas moins conservé son apparence guerrière.

La comédie se termine sur des noces, mais le combat pourrait reprendre.

THESEE, Roi d'Athènes, fiancé d'HIPPOLYTE

En Thésé cohabitent pacifiquement le jeune homme et l'homme mûr, le guerrier et le politique.

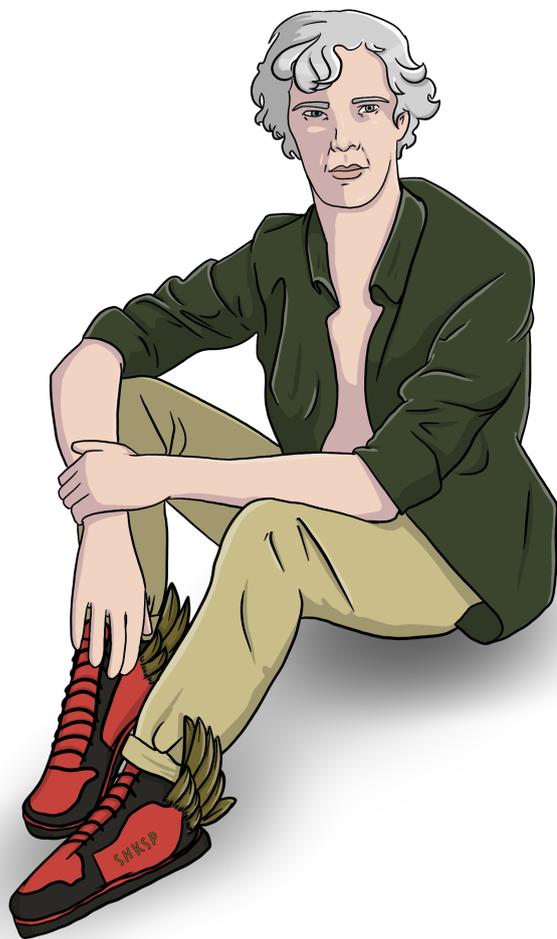

PUCK, un esprit, serviteur d'OBERON

C'est un mélange de dandy et de mauvais garçon...

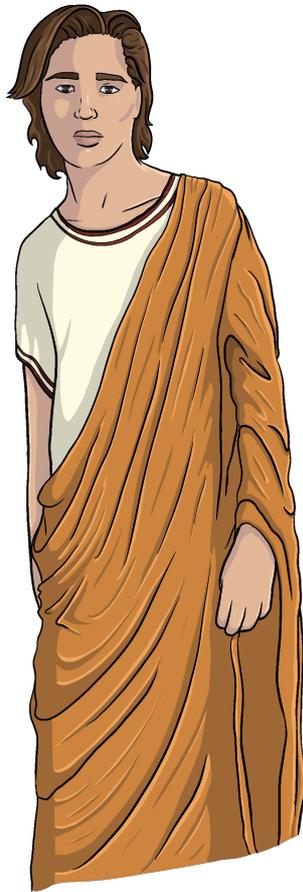

...un Oscar Wilde déluré, qui a les ailes d'Hermès, greffées sur des baskets de sauvageon.

LYSANDRE, amant d'HERMIA

Un jeune homme, candide et inexpérimenté, mais doté déjà d'une certaine gravité. L'ample toge dit cet âge mûr qui pointe déjà en lui.

Plus tard, lorsqu'il aura vécu et vaincu cette nuit d'épreuve, ce sera un citoyen responsable, peut-être un grand homme politique, travaillant à la réconciliation entre les classes sociales.

HERMIA, amante de LYSANDRE

Le songe est un œuvre de paix et de réconciliation. Hermia est à son image.

Celle qui était menacée de mort épouse finalement son aimé. Gravité et maturité du visage métis, noblesse de port et d'allure.

LYSANDRE et HERMIA

L'homme ferme les yeux, la femme les ouvre.

Dans la mémoire du rêve, un rêve
d'humanité, c'est la femme qui garde la
clé.

DEMETRIUS, amant d'Hélène

Par opposition à Lysandre, Démétrius est plutôt un bellâtre doublé d'une brute mais la littérature se nourrit de la violence qu'elle transfigure.

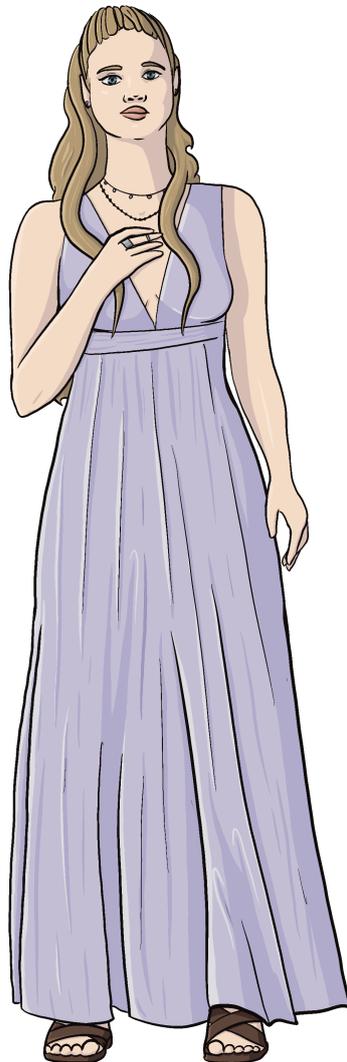
Tandis que Lysandre lisait Homère, Démétrius se battait à l'épée. Lysandre lisait les livres dont Démétrius faisait partie.

Lysandre lisait les livres dont Démétrius
faisait partie.

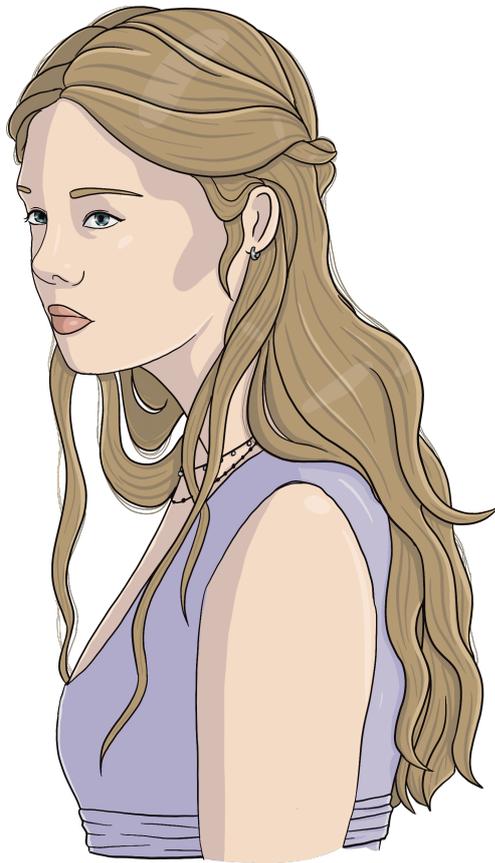

HELENA, amante de Démétrius

Conçue sur le modèle d'Hélène de Troie, Héléna est la blonde solide et sculpturale, qui fait la paire avec Démétrius. On imagine qu'ils fréquentent tous les deux les salles de sports et les instituts de beauté.

On imagine qu'ils fréquentent tous les deux
les salles de sports et les instituts de beauté.

ANUS

On imagine Anus affalé sur un divan, en train de regarder le foot, une corona à la main...
Même affublé d'une tête d'âne, il ne perd jamais son bon sens de trou du cul bien de chez nous...

Et pourtant, l'âne est bien l'émissaire du sacré,
d'Apulée à Robert Bresson.

Jean-Marc LANTERI

Après une solide formation académique, l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint Cloud, l'agrégation de Lettres modernes, une thèse de doctorat consacré à Bernard-Marie Koltès, je deviens Maître de conférences en études théâtrales à l'université de Lille.

Parallèlement à mes travaux universitaires, je poursuis une carrière d'auteur dramatique et de traducteur de l'anglais. Mes pièces et traductions sont publiées aux éditions Circé, Les Solitaires intempestifs, Lansman et Espaces 34.

J'ai traduit de nombreux auteurs britanniques d'aujourd'hui pour la scène française, mais aussi suisse et québécoise, mais aussi trois pièces de Shakespeare.

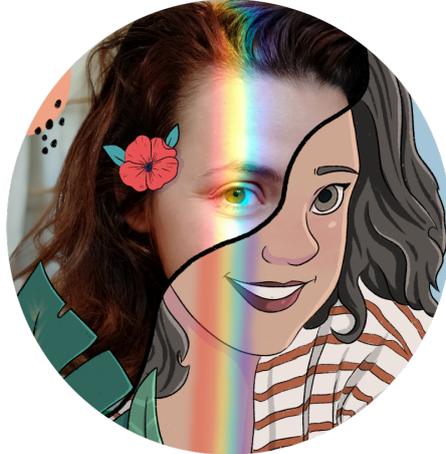
Hamlet a été publié aux éditions La Fontaine. Le Roi Lear est parue aux éditions Circé. La traduction est remarquée par le livre de poche qui la juge remarquablement moderne et accessible à tous lectorats, en rachète les droits et la réédite.

Passionné par l'image dans tous ses aspects, j'ai écrit et tourné trois-courts métrages et, dès que j'ai commencé la traduction du Songe d'une nuit d'été, j'ai eu le désir de la transposer en bande dessinée.

Modernité maîtrisée, sens aigu de la fantaisie, de la féerie et de la couleur, j'ai discerné, dans les travaux que j'ai découverts de Céline Bénomar, toutes les composantes de l'album shakespearien dont je rêvais.

Jean-Marc LANTERI

Celine BENOBAR

Qui suis-je?

Passionnée depuis toujours par le monde de l'art, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Au fil des années, cette passion et mes crayons ne m'ont jamais quittés. Après une licence d'art appliquée, je commence à travailler dans un autre domaine. Forcée d'admettre que la conseillère d'orientation du lycée avait raison; les débouchés après de telles études sont compliqués. Quelques années plus tard, en 2018, je décide tout de même de me mettre à mon compte en tant qu'illustratrice. Dans un premier temps, je dessinais des portraits pour des particuliers. Depuis 2020, je travaille pour des maisons d'édition, et autres professionnels du livre. Je me suis spécialisée dans l'illustration jeunesse et bande dessinée. Trois livres pour enfant sont en projet, et devront sortir l'année prochaine :

- Bye Bye Tétine, aux éditions « petit deviendra grand », qui est un livre éducatif pour les 2/4ans, prévu pour Février 2022
- Marie la bossue, aux éditions « un livre dans ma valise », qui est un album jeunesse, pour des enfants de 6/8 ans. Je me suis occupée de la partie illustration, prévu pour Mars 2022
- La panthère végétarienne, en auto-édition, est un album jeunesse pour les 6/8 ans. J'ai écrit et illustré ce livre, prévu pour Juin 2022

Je vous invite à découvrir tout mon univers sur mon compte Instagram, sur lequel je partage fréquemment mes créations @celineben.illustration

Contacts :
jm.lanteri@orange.fr
06 71 07 09 51 - 02 32 21 00 88

benomar.celine@gmail.com