

La scène de rencontre dans Roméo et Juliette
La pièce de Shakespeare et le film de Baz Luhrmann

Titre de l'œuvre : Roméo et Juliette / Romeo + Juliet

Date de réalisation : 159-1597 / 1996

Artiste : William Shakespeare / Baz Luhrmann

INTRODUCTION

Art concerné et technique utilisée :	Pièce de théâtre / film en couleurs
Période de l'Histoire/ Courant artistique :	XVI ^{ème} siècle, théâtre Elisabethain / Xxième siècle
Dates de l'artiste : Nationalité, faits marquants de sa vie :	<p>William Shakespeare naît en 1564 à Stratford-upon-avon, dans le centre de l'Angleterre. Après un mariage précoce, il quitte sa famille et la campagne pour Londres là où il se fait remarquer en tant que poète, dramaturge, acteur, gestionnaire au théâtre du Chambellan puis du Globe. Il a écrit près de quarante pièces de théâtre dont dix tragédies les plus célèbres étant : Hamlet (1600), Othello (1604), le Roi Lear (1605), Mac Beth (1606) et bien sûr Juliette et Roméo. Célèbre et riche, il se retire à Stratford et y décède en 1616, à 52 ans.</p> <p>Baz Luhrmann est né en 1962 en Australie. Il a grandi dans un petit village australien. Il doit son amour du cinéma à son père qui tenait le petit cinéma du village. Après des études à Sydney, il devient réalisateur et scénariste. Leonardo Di Caprio est l'acteur principal de plusieurs films de Baz L. Baz Luhrmann est très attendu cette année au Festival de Cannes où il présente son nouveau film Gatsby le Magnifique adapté d'un célèbre roman de F. Scott Fitzgerald.</p>
<u>Contexte historique</u> :	Sous le règne d'Elisabeth 1er, l'Angleterre connaît à cette époque sa Renaissance culturelle caractérisée par l'essor du théâtre. Le théâtre élisabéthain est un théâtre en bois à ciel ouvert comme le Globe de Londres. Il n'y a pas de décor, de femmes actrices mais de très beaux costumes.

DESCRIPTION

Un mythe

Roméo et Juliette est un mythe qui date de l'Antiquité. L'inspiration de Shakespeare provient de Pyrame et Thisbé de Ovide dans Les Métamorphoses.

Résumé

La scène se passe à Vérone, en Italie. Roméo Montaigu et Juliette Capulet s'aiment d'un amour pur. Malheureusement, leurs deux familles véronaises se vouent une haine ancestrale. La passion qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ne pourra jamais vivre au grand jour. Tous deux mourront à la fin de la pièce.

La pièce de théâtre

Il s'agit d'une tragédie en 5 actes, alternant vers et prose. Les personnages sont très nombreux. Le texte théâtral est composé d'une liste de personnages, d'un prologue confié à un chœur, de didascalies et de répliques.

Le film

Il s'agit d'un film moderne réalisé par Baz Luhrmann avec pour acteurs principaux Leonardo Di Caprio et Claire Danes.

L'action est transposée dans un quartier chaud des Etats-Unis, à Verona Beach, quartier de Los Angeles.

Les familles Capulet et Montaigu sont des gangs opposés qui s'opposent violemment dans les rues. Le prince Escalus devient le capitaine de police qui tente de ramener l'ordre et la paix.

Analyse de la scène choisie : la rencontre

La scène choisie est la scène de rencontre entre Roméo et Juliette lors d'un bal masqué donné dans la maison des Capulet.

• lieux et changements de lieux, décors

Plusieurs éléments de décors originaux sont utilisés par le réalisateur, notamment **l'aquarium** à travers lequel Roméo aperçoit pour la première fois Juliette, ensuite **la colonne** derrière laquelle il se cache pour saisir la main de Juliette, enfin **l'ascenseur** où tous deux se réfugient pour échapper aux poursuites de la mère de Juliette.

• costumes, maquillages

Roméo en preux chevalier, Juliette en ange, Mercutio en meneuse de revue musicale, Capulet en empereur romain de la décadence, **les costumes censés masquer les personnages dévoilent en réalité leur âme**. Paris en cosmonaute dégage quant à lui une forte impression de ridicule.

• gestes, mouvements, déplacements des personnages

À travers l'aquarium, Roméo et Juliette se découvrent **simultanément** (alors que dans la pièce, Juliette ne semble regarder Roméo que lorsqu'il lui saisit la main): s'institue ainsi entre eux **un très long jeu de regards** qui leur permet littéralement de faire connaissance. Lorsqu'elle dansera avec Paris, Juliette ne cessera ainsi d'observer Roméo, lui signifiant par de fines mimiques qu'elle se moque de son cavalier.

Roméo profitera des applaudissements qui saluent la fin de la prestation musicale de la chanteuse noire pour saisir la main de Juliette, caché derrière un pilier.

S'ensuivra tout un jeu de scène qui permettra à Roméo et Juliette de s'éclipser dans l'ascenseur, montant et descendant pour échapper à la mère de Juliette accompagnée de Paris.

• musique et changements de musique

- Tout le début de la scène est marquée par **la musique disco** de Kym Mazelle alors que Roméo est sous l'emprise de la drogue et qu'il voit notamment Mercutio en meneuse de revue.

-Mais **le silence** se fait lorsqu'il se plonge le visage dans l'eau

-Puis, lorsqu'il échange ses premiers regards avec Juliette, une chanteuse noire (présente à l'écran) chante **un morceau de blues** accompagnée au piano (il s'agit du thème du film, *Kissing You* par Des'ree).

-La fin de la scène (lorsque les amants découvrent qu'ils appartiennent à des familles ennemies) est cependant marquée par une musique de **violons beaucoup plus sombre**. Un vers de Juliette : «Inconnu vu trop tôt et reconnu trop tard»

• les modifications dans le texte de Shakespeare

L'essentiel des répliques est conservé mais d'autres interventions sont ajoutées.

• émotions, idées suggérés par la mise en scène

La mise en scène de Baz Luhrmann met **l'accent sur l'échange de regards** entre Roméo et Juliette: ils se découvrent à travers l'aquarium, puis Juliette fait des petits signes à Roméo pendant qu'elle danse avec Paris, et ce n'est qu'ensuite que se produit le premier échange verbal entre eux. Ces longs échanges de regards permettent ainsi à l'amour de s'installer entre eux alors que dans la pièce il semblerait que Juliette réponde immédiatement aux premières paroles de Roméo comme si quelques mots suffisaient à la séduire. Toute la scène dans le film est par ailleurs traitée de façon très légère à cause notamment du personnage ridicule de Paris dont se moque Juliette, ainsi que de sa mère qui la poursuit maladroitement.

C'est aussi par le regard que Roméo comprendra que Juliette appartient à la famille des Capulet lorsqu'il la verra appelée par sa mère. Mais à ce moment, la scène prendra une tournure beaucoup plus dramatique.

La pièce

Shakespeare lie, mélange à la fois l'amour saint, religieux, plein de dévotion à un amour plus sensuel, plus charnel.

I. Le langage de l'amour

1) L'amour est comparé à la religion.

On trouve le **champ lexical de la sainteté**. " châsse sacrée ", "pèlerins", "les saintes", "pieu", "ma prière", "Iles prient", "leur foi".

" cette châsse sacrée" est un coffre sacré contenant des reliques de saints, par métaphore, il s'agit des mains de Juliette contenant son amour.

" rougissants pèlerins" désigne par métaphore les lèvres de Roméo mais aussi sa rougeur, sa timidité, sa honte d'approcher la femme aimée.

Le lexique de l'interdit, de la transgression, de la faute apparaît : " faute", "pêché", "pécheur". Comme dans l'amour courtois, l'homme doit honorer sa belle qui doit être adorée, idolâtrée comme une divinité intouchable, inatteignable.

2) Le langage poétique

Roméo multiplie les oxymores (antithèses) : " point digne" / "bénie" ; "rude toucher" / "tendre baiser" ;

Présence d'un sonnet dans l'échange des 2 amants : 2 quatrains et 2 tercets.

2 quatrains puis 2 distiques montre l'équilibre parfait entre eux.

➤ L'amour se dit de façon pure, innocente. Seule la nourriture viendra interrompre cet échange.

II. Le langage du corps

1) La scène de bal

Le contexte festif invite à la transgression. Le masque permet de se déguiser et de faire ce qu'on ne ferait pas sans masque.

2) Le contact physique

Les 2 amants ne se contentent pas de paroles ni de poésie. Le champ lexical du corps est présent, notamment "lèvres" et "mains".

Ce lexique est doublé d'un jeu avec les pronoms possessifs. "mon", "ma", "tes" ...

3) Les baisers

Roméo prend l'initiative d'un premier puis d'un autre baiser. Juliette ne le repousse pas. Les didascalies sont importantes pour comprendre l'échange de baisers. D'ailleurs, Juliette s'enhardit et commente la qualité du baiser. Malgré ses 14ans, son innocence et l'ignorance du monde, elle fait rapidement son apprentissage.

Conclusion

La mise en scène de Baz Luhrmann ne change pas le sens fondamental de la scène, telle qu'elle se

trouve chez Shakespeare. Elle met cependant **en évidence les échanges de regards** entre Roméo et Juliette (à travers l'aquarium, lorsque Juliette danse avec Paris) tout en multipliant les déplacements des personnages (le jeu avec l'ascenseur est évidemment absent chez Shakespeare) et en utilisant au maximum les ressources de l'espace (Roméo caché derrière un pilier, Roméo au bas de l'escalier où Juliette rejoint sa famille). **Le réalisateur étire ainsi longuement la scène de la séduction (qui fait à peine dix-huit vers chez Shakespeare), ce qui rend sans doute plus vraisemblable cet amour qui s'installe entre Roméo et Juliette.** En même temps, cette priorité à l'image permet de suppléer aux difficultés du texte de Shakespeare où Roméo compare ses lèvres à des pèlerins, comparaison poursuivie par Juliette qui parle du geste de la main de Roméo comme d'un geste de dévotion. Le texte, il faut l'avouer, est pratiquement incompréhensible à la simple audition, et il était sans doute judicieux pour le cinéaste de s'en remettre, pour une bonne part, aux suggestions de l'image.

Le balcon, un lieu bien choisi pour tout amoureux transi.

Il peut y dire sa flamme et espérer être invité par la belle qui aura été séduite.

Le balcon est aussi un lieu qui symbolise l'espace théâtral .

En effet, c'est un lieu qui surplombe l'espace scénique (comme dans le théâtre de Shakespeare : plusieurs scènes).

Avis personnel

Quelques pistes à exploiter ...

- La surprise devant une adaptation osée et moderne, voire même décalée d'une oeuvre datant de plusieurs siècles.
- On peut aussi apprécier l'alternance entre scènes rythmées voire violentes (le combat entre Tybalt, Mercutio et Roméo) et scènes romantiques (la rencontre, le baiser).
- On peut être émus par la fin tragique des 2 amants : même si on la connaît depuis le début, on ne peut s'empêcher d'espérer une fin heureuse)
- Le plaisir de mieux comprendre une oeuvre littéraire un peu compliquée grâce aux nombreuses autres versions dans d'autres arts.

Elargissement à d'autres oeuvres

Le mythe a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles.

Tous les arts se sont emparés de l'histoire des 2 amants : la danse, l'opéra, le cinéma, la télévision, les comédies musicales ...

