

KAAI
THEATER

LISABOA HOUBRECHTS
KUIPERSKAAI & TONEELHUIS
HAMLET

29/09/2018 20:30 | KAAITHEATER
THEATRE | 120 MIN | IN DUTCH (SURTITLES IN FRENCH)

EXTRA In zijn **7 PM talk** vertelt **Jan Steen** over de interactie tussen de reële aanwezigheid van de speler op scène en de fictieve aanwezigheid van zijn of haar rol. (in het Kaaitheater forum, in het Nederlands)

LISABOA HOUBRECHTS / KUIPERSKAAI & TONEELHUIS HAMLET

NL De jonge regisseuse Lisaboa Houbrechts gaat de confrontatie aan met *Hamlet*. Ze kiest voor het vrouwelijke perspectief: de destructieve relatie tussen Hamlet en zijn moeder koningin Gertrude staat centraal. Houbrechts wil vooral de onschuld van Gertrude aantonen en op deze manier het iconische repertoirestuk radicaal anders belichten.

De keuze om net dit familiedrama te ensceneren vertrok bij de spelers: actrice en Needcompany-lid Grace Ellen Barkey speelt Gertrude, Graces zoon Victor Lauwers is Hamlet en haar dochter Romy Louise Lauwers is Ophelia. De parallel tussen de familienucleus uit het stuk en de daadwerkelijke familie op scène zet de spanningsboog van het stuk zonder meer kracht bij.

- Lisaboa Houbrechts en Kuiperskaai – een collectief van jonge Brusselse makers – maakten eerder al Shakespeares *The Winter's Tale* en *1095*, en staan voor de eerste maal in het Kaaitheater. Via het bewerken van historische verhalen en klassiek repertoire onthult Houbrechts steevast de mens als een eindeloze keten van driften.

FR La jeune metteuse en scène Lisaboa Houbrechts s'attaque à *Hamlet*. Elle opte pour une perspective féminine et donne une place centrale à la relation destructrice entre Hamlet et sa mère, la reine Gertrude. Houbrechts souhaite surtout démontrer l'innocence de Gertrude et jeter de la sorte un éclairage radicalement différent sur cette pièce iconique du répertoire.

Le choix de monter ce drame familial spécifique est parti des comédiens : l'actrice et membre de la Needcompany, Grace Ellen Barkey, incarne Gertrude, son fils Victor Lauwers est Hamlet et sa fille, Romy Louise Lauwers, joue Ophélie. Le parallèle entre le noyau familial de la pièce et la vraie famille sur scène intensifie l'arc de tension.

- Lisaboa Houbrechts et Kuiperskaai – un collectif de jeunes créateurs bruxellois – ont réalisé précédemment *The Winter's Tale* d'après Shakespeare et *1095*. Ils sont pour la première fois à l'affiche du Kaaitheater. En adaptant des récits historiques ou le répertoire classique, Houbrechts révèle immanquablement l'être humain comme une infinie chaîne de passions.

DE WONDE DIE FAMILIE HEET

DOOR ERWIN JANS (DRAMATURG)

Alle tragedies zijn familietragedies: van Agamemnon die zijn dochter aan de goden offert om te kunnen uitvaren tegen Troje, over Phèdre die wanhopig verliefd wordt op haar stiefzoon, Nora die haar man en kinderen in de steek laat, tot de emotionele kruisweg van Frank en Simonneke. Ook Hamlet is een familietragedie pur sang. En wat voor één! De oude koning sterft en nauwelijks een maand later hertrouwt zijn weduwe Gertrude met Claudius, de broer van de dode koning. Hamlet verliest niet alleen zijn vader maar meteen ook alle vertrouwen in zijn moeder. Wanneer de geest van zijn dode vader komt vertellen dat Claudius zijn moordenaar is, zinkt Hamlet weg in machteloze woede en diepe depressie. Hij komt niet tot de wraak die de geest hem opdraagt. En wanneer hij dat uiteindelijk toch doet, loopt het uit op een bloedbad.

Dat alle tragedies familietragedies zijn, heeft theatermaakster Lisaboa Houbrechts heel letterlijk genomen. Ze heeft de uitgebreide en uitwaaiende plot van Hamlet herschreven tot een tragedie van de bloedbanden. In haar versie is Hamlet een verhaal waarin twee families met elkaar verstrengeld raken: de familie van Hamlet, Gertrude en Claudius en die van Polonius, raadsheer van de koning, Laertes, zijn zoon, en Ophelia, zijn dochter en liefde van Hamlet. Tussen deze zes personages speelt het drama zich af. In een incestueuze, gesloten wereld die zwarter wordt naarmate de kostuums psychedelisch kleuren.

Die twee fictieve families kruist Lisaboa met een derde, een 'echte' dit keer: de familie Lauwers-Barkey. Grace Ellen (Gertrude) is de moeder van Victor (Hamlet) en Romy Louise (Ophelia). Echtgenoot en vader Jan Lauwers (de dode koning) verschijnt als een meer dan levensgroot fotoportret. Die kruising van families levert een verontrustende hybride op. De verdubbeling van de fictieve relaties en emoties van de personages met de reële relaties en emoties van de spelers geeft de voorstelling een ongemakkelijke intensiteit. Wie is er precies aan het woord? Het personage of de speler? Waar eindigt de fictie en waar begint de biografie? Of omgekeerd? Wie rekent af met wie?

Hamlet is een revenge tragedy, een wraaktragedie. Thomas Kyd (1558-1594), tijdgenoot van Shakespeare, wordt beschouwd als de uitvinder van dit nieuwe genre. In zijn stuk *The Spanish Tragedy* wordt Hieronimo, een Spaanse edelman, tot waanzin gedreven door de moord op zijn zoon. Als hij tussen vlagen van krankzinnigheid door ontdekt wie de moordenaars zijn, plant hij zijn wraak zorgvuldig. Hij doodt de moordenaars en vervolgens zichzelf. Met zijn rauwe, expliciete en bloederige geweld veroorzaakte de wraaktragedie een schokgolf in het Elizabethaanse en Jacobijnse Engeland.

Shakespeare neemt het schema van de wraaktragedie over, maar zet het naar zijn hand. Hij stelt de wraakneming uit tot het einde van het stuk en geeft in lange alleenspraken alle ruimte aan Hamlets twijfel en melancholie. Naast een tragedie van de wraak wordt Hamlet zo ook een tragedie van de rouw, van de verwerking, van de introspectie en de verinnerlijking. De retoriek van de hoofdfiguur is een tocht naar de dieptes van het bewustzijn. Vanaf nu gaat het in de tragedie minder over de uiterlijke gebeurtenissen die iemand overkomen dan wel over diens zieleroeselen. Maar die concentratie op het innerlijk van Hamlet heeft zijn consequenties. Hamlet is te groot geworden voor het stuk. Zijn bewustzijn doet het drama uit zijn voegen barsten en zet alle andere personages in de schaduw.

De rol en de aanwezigheid van Gertrude en Ophelia, de twee vrouwen in het leven van Hamlet, zijn beperkt, gebonden als ze zijn aan bepaalde historische en ideologische opvattingen over de maatschappelijke positie van de vrouw. De stiltes van Gertrude en Ophelia in Shakespeares drama zijn echter de plekken bij uitstek om nieuwe verhalen te laten ontstaan. Voor Lisaboa ligt de sleutel tot de tragedie in Hamlets relatie tot zijn moeder en tot Ophelia. De voorstelling opent dan ook niet met de geest van Hamlets vader. Wanneer het doek opgaat, is het een getormenteerd dansende Gertrude die verschijnt.

In de encenering van Lisaboa Houbrechts is het niet de geest van de dode vader die Hamlet verwacht en bespookt maar het lichaam van zijn moeder. Hamlet is veel minder een stuk over wraak dan dat het een stuk over verlangen is. Of anders gezegd: als het een stuk over wraak is, dan over wraak op de moeder, op de vrouw. Hamlets psyche is meer geschokt door de lust van zijn moeder dan door de moord op zijn vader. Of juistergeformuleerd: door de lust die hij op zijn moeder projecteert. Want Gertrude maakt van bij het begin duidelijk dat haar huwelijk met Claudius niet uit eenzaamheid, laat staan uit lust, maar in het belang van de nationale veiligheid is voltrokken: het land wordt immers door een buitenlandse vijand bedreigd. Gertrude manifesteert zich als staatsvrouw. Het is Hamlet die haar terugduwt in haar vermeende lust die van haar een slechte moeder en ontrouwe weduwe maakt. De prijs die hij voor die misogynie betaalt is hoog.

Zowel zijn moeder als Ophelia proberen Hamlet uit de zwartheid van zijn ziel te bevrijden. Maar tevergeefs. De vrouwen blijven, ook in deze voorstelling, beide slachtoffers van de corrupte, manipulatieve en cynische wereld van Claudius, Polonius en Hamlet. Maar ze zijn niet langer willoos of stemloos. Het is geen toeval dat Gertrude zich in Lisaboa's versie uitspraken toeëigent die in het stuk van Shakespeare aan Hamlet toebehoren: "Ik moest kiezen/ om niet te verliezen./ En jij? Wat heb jij gedaan? Jij loopt de hele tijd achter de geest van je vader aan/ Want zwakheid is jouw naam", smijt Gertrude haar zoon in het gezicht. De zwakheid verandert van kamp. Ze huist nu in het lichaam van Hamlet die over de scène ronddooft voortgedreven door zijn zwartgallig gekweld bewustzijn en zijn obscene, (zelf)destructief libido.

Dat Gertrude, Ophelia en Hamlet in een bepaalde scène eenzelfde lange zwarte jurk dragen klopt als een bus. Niet alleen omdat Grace de moeder van Romy Louise en Victor

is, maar omdat het hele stuk een gevecht om en met de vrouw en het vrouwelijke is. Het zou een te zwaar en misschien ook te eenvoudig statement zijn om zomaar te beweren dat Lisaboa Houbrechts in haar Hamlet de vrouwelijke stiltes tot spreken heeft gebracht. Stiltes zet je niet zomaar om in spraak. Maar aan de grenzen van de taal, in het dansen en het schreeuwen van Gertrude en Ophelia, toont zich het begin van een verzet, dat weliswaar (letterlijk) vermoord wordt, maar zich in de laatste scène van de voorstelling opnieuw manifesteert.

Bij Shakespeare verschijnt aan het slot de jonge Fortinbras die een nieuwe orde vertegenwoordigt. Hij is een alter ego van Hamlet: "Ik zou, net als hij een waardige koning zijn geweest", zegt de stervende Hamlet. Maar dat is niet wat we zien. Bij Lisaboa verschijnt een spiegelbeeld van Hamlet: dezelfde look, hetzelfde kostuum als Hamlet in het begin van de voorstelling, maar gespeeld door Romy Louise (Ophelia). De door Hamlet (ook uit zichzelf) verbannen vrouwelijkheid keert terug in een spottend, dansende, 'ge-queerde' versie van zichzelf... En de rest is stilte.

CETTE PLAIE APPELÉE FAMILLE

PAR ERWIN JANS (DRAMATURGE), TRADUCTION PAR ISABELLE GRYNBERG

Toutes les tragédies sont des tragédies familiales : d'Agamemnon qui sacrifie sa fille aux dieux pour pouvoir prendre la mer et aller combattre Troie et de Phèdre qui tombe éperdument amoureuse de son beau-fils à Nora qui abandonne son mari et ses enfants ou au chemin de croix émotionnel de Frank et Simonneke. *Hamlet* aussi raconte une authentique tragédie familiale. Et quelle tragédie ! Le vieux roi meurt et à peine un mois après, sa veuve Gudrun épouse Claudius, le frère du roi défunt. Ainsi, Hamlet ne perd pas seulement son père, mais toute confiance en sa mère. Lorsque le spectre de son père défunt vient lui raconter que Claudius est son assassin, Hamlet sombre dans une rage impuissante et une profonde dépression. Il ne parvient cependant pas à accomplir la vengeance dont le spectre l'a chargé. Et quand il finit par s'y résoudre, il provoque un carnage.

La jeune metteuse en scène Lisaboa Houbrechts interprète très littéralement le fait que toutes les tragédies sont des tragédies familiales : elle a réécrit l'intrigue étendue et tentaculaire de *Hamlet* en une tragédie des liens familiaux. Dans sa version, deux familles s'entremêlent : celle de Hamlet, Gertrude et Claudius, et celle de Polonius, le conseiller du roi, Laërte, son fils, Ophelia, sa fille et la fiancée de Hamlet. Entre ces six personnages se joue le drame, dans un monde incestueux, fermé qui devient plus sombre à mesure que les couleurs des costumes deviennent plus psychédéliques.

À ces deux familles fictives, Lisaboa Houbrechts mêle une troisième, « réelle » cette fois : la famille Lauwers-Barkey. Grace Ellen (Gertrude) est la mère de Victor (Hamlet) et de Romy Louise (Ophelia). Le mari et père, Jan Lauwers (le roi défunt) apparaît sous forme de portrait plus grand que nature. Cet entrecroisement de familles en engendre une hybride et plutôt inquiétante. Le dédoublement des relations et des émotions fictives des personnages et réelles des acteurs insufflent au spectacle une intensité inconfortable. Qui s'exprime réellement ? Le personnage ou l'interprète ? Où s'arrête la fiction et où commence la biographie ? Ou le contraire ? Qui règle ses comptes avec qui ?

Hamlet est une *revenge tragedy*, une tragédie de vengeance. Thomas Kyd (1558-1594), contemporain de Shakespeare est considéré comme l'inventeur de ce genre nouveau. Dans sa pièce *The Spanish Tragedy* (La tragédie espagnole), Hieronimo, un noble espagnol, sombre dans la folie suite à la mort de son fils. Lorsqu'il découvre, entre deux accès de démence, qui sont les assassins, il prépare méticuleusement sa vengeance. Il tue les assassins et se suicide ensuite. Par sa violence crue, explicite et sanglante, la tragédie de vengeance a provoqué une onde de choc dans l'Angleterre élisabéthaine et jacobine.

Shakespeare reprend le schéma de la tragédie de vengeance, mais à sa façon. Il recule la vengeance à la fin et à travers de longs monologues, il donne toute la latitude au doute et à la mélancolie de *Hamlet*. Sous sa plume, *Hamlet* devient outre une tragédie de vengeance, une tragédie du deuil, de l'assimilation, de l'introspection et l'intériorisation. La rhétorique du protagoniste est une plongée dans les tréfonds de la conscience. Dès lors, la tragédie aborde moins les événements extérieurs auxquels fait face un personnage que ses mouvements d'âme. Mais cette concentration sur l'intériorité de Hamlet porte à conséquence. Hamlet est devenu trop grand pour la pièce. Sa conscience fait déborder le drame et relègue tous les autres personnages dans l'ombre.

Le rôle et la présence des deux femmes dans la vie de Hamlet, Gertrude et Ophelia, sont limités parce que liés à certaines conceptions historiques et idéologiques de la position sociale de la femme. Les silences de Gertrude et d'Ophelia dans le drame de Shakespeare sont cependant les lieux idéaux pour faire éclore de nouvelles histoires. Pour Houbrechts, la clé de la tragédie réside dans la relation de Hamlet avec sa mère et avec Ophelia. Aussi, le spectacle ne commence pas par l'apparition du spectre du père de Hamlet, mais quand le rideau se lève, on est en présence d'une Gertrude dansante, manifestement tourmentée.

Dans la mise en scène de Lisaboa Houbrechts, ce n'est pas le spectre du père mort qui trouble et hante Hamlet, mais le corps de sa mère. *Hamlet* est bien moins une pièce sur la vengeance que sur le désir. Autrement dit : si c'était une pièce sur la vengeance, ce serait la vengeance sur la mère, sur la femme. La psyché de Hamlet est plus choquée par le désir de sa mère que par l'assassinat de son père. Ou plus précisément : par le désir qu'il projette sur sa mère. Car Gertrude fait d'emblée clairement comprendre que son mariage avec Claudius n'est pas motivé par la solitude et encore moins par le désir, mais qu'elle a convolé en justes noces pour assurer la sécurité de la nation, le pays étant menacé par un ennemi extérieur. Gertrude agit en femme d'État. C'est Hamlet qui la renvoie dans son prétendu désir faisant d'elle une mauvaise mère et une veuve infidèle. Le prix qu'il paie pour cette misogynie est très élevé.

Aussi bien sa mère qu'Ophelia tentent de libérer Hamlet de la noirceur de son âme. En vain. Si, dans ce spectacle aussi, les femmes restent des victimes du monde corrompu, manipulateur et cynique de Claudius, Polonius et Hamlet, elles ne sont plus guère dénuées de volonté et de voix. Ce n'est pas pour rien que dans la version de Houbrechts, Gertrude s'approprie des bribes de textes que dit Hamlet dans la version de Shakespeare. Ainsi, elle lui jette à la tête : « Il m'a fallu choisir/pour ne pas perdre. / Et toi ? Qu'as-tu fait ? / Tu ne cesses de courir après le spectre de ton père / parce que faiblesse est ton nom. » La faiblesse change de camp. Elle réside désormais dans le corps de Hamlet qui erre sur la scène comme poussé par sa conscience sombre et torturée et sa libido obscène et (auto) destructrice.

Que Gertrude, Ophelia et Hamlet portent la même longue robe noire dans une scène particulière relève donc d'une justesse absolue. Non seulement parce que Grace est la mère de Romy Louise et de Victor, mais parce que toute la pièce est un combat dont

la femme et la féminité sont à la fois l'enjeu et la cible. Il serait exagéré et à la fois trop facile d'affirmer que dans son adaptation de *Hamlet*, Lisaboa Houbrechts fait parler les silences féminins. On ne transforme pas les silences en prises de paroles comme par enchantement, mais aux limites du langage, dans la danse et les cris de Gertrude et d'Ophelia, surgit l'amorce d'une résistance, qui est (littéralement) mise à mort, mais refait malgré tout surface dans la dernière scène du spectacle.

À la fin de la pièce de Shakespeare apparaît Fortinbras, qui représente un nouvel ordre. Il est un alter ego de Hamlet : « J'aurais été, tout comme lui, un roi digne », dit un Hamlet agonisant. Mais ce n'est pas ce qui nous est donné à voir par Houbrechts. Chez elle, le double de Hamlet se manifeste : même apparence, même costume que Hamlet au début du spectacle, mais incarné par Romy Louise (Ophelia). La féminité que Hamlet a exilée (de sa propre personne aussi) revient dans une version railleuse, dansante et queer d'elle-même... Le reste est silence.

CREDITS

TEKST NAAR William Shakespeare | REGIE EN TEKSTBEWERKING Lisaboa Houbrechts | VERTALING Victor Lauwers | MET Victor Lauwers (Hamlet), Grace Ellen Barkey (Gertrude), Romy Louise Lauwers (Ophelia), Seppe Decubber (Claudius), Lobke Leirens (Polonius), Maxime Rouquart (Laertes) | REGIE-ASSISTENTIE Pauwel Hertmans | SCENOGRAFIE Oscar van der Put | KOSTUUMONTWERP Sietske Van Aerde | MUZIEKCOMPOSITIE Maxime Rouquart | PIANO Claire Chevallier | CELLO Simon Lenski | VIOL Wietse Beels | CONTRABAS Kristof Roseeuw | OPNAME, MONTAGE EN MIXAGE Simon Lenski | LICHTONTWERP Ken Hioco, Oscar van der Put | PRODUCTIELEIDING Tim Zeegers | TECHNIEK, LICHT Britt De Jonghe | GELUID Stijn Cools | STAGE REGIE Kyra Verreydt | DRAMATURGISCH ADVIES Erwin Jans, Isabel Verhulst | FRANSE VERTALING Marie Hooghe-Stassen | BOVENTITELING Werkhuis | UITVOERING DECOR decorateler Toneelhuis: Senne Suls, Jan Palinckx, Patrick Jacobs, Karl Schneider, Natalie Van Puymbroeck (stage) | UITVOERING KOSTUUM kostuumateler Toneelhuis: Cindy Dierckx, Kathleen Van Mechelen | PORTRET (schilderij) Benoît Gob | MET DANK AAN Guy Cassiers, An-Marie Lambrechts, Bart Meuleman | PRODUCTIE Kuiperskaai, Toneelhuis | COPRODUCTIE Needcompany, Künstlerhaus Mousonturm | GEREALISEERD MET DE STEUN VAN de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid: Casa Kafka Picture, sabelle Molhant, Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by Belfius