

THE GLOBE AND MAIL

Theatre

The other, Haitian Macbeth

Philippe Racine, Cynthia Cantave, and Charles-Smith Metellus in a reimagination of *Macbeth*.

In Montreal, a new production of Shakespeare's classic gets a magical twist

James Bradshaw

From Wednesday's *Globe and Mail* Published on Tuesday, Apr. 06, 2010 5:08PM EDT

Last updated on Tuesday, Apr. 06, 2010 5:23PM EDT

It seems a safe bet that the Other Theatre's new take on *Macbeth* will be magical – somewhat literally so.

The experimental, alternative theatre group from Montreal is debuting a new production of Shakespeare's classic Wednesday night, set in Haiti and performed two-thirds in French and one-third in Haitian Creole. With a cast of just five people, it delves into Haitian supernatural culture, giving many characters "magical counterparts."

Company founder Stacey Christodoulou was inspired to try a Haitian *Macbeth* long before disaster befell Haiti in January, making it a global *cause célèbre*. She was first captivated by Orson Welles's 1936 *Voodoo Macbeth*, which featured a 50-member, all-black cast and full orchestra set on a fictional Caribbean island based on Haiti.

Looking around her in Montreal, she saw a flourishing Haitian population that wasn't represented on the city's stages, and was intrigued that, "in Haiti right now, the magical is present in life," and by the way the dictatorial Duvalier regime played off its peoples' supernatural beliefs through the mid-20th century.

She found a classical translation by F.-V. Hugo, a descendant of Victor Hugo, and merged it with a partial Creole translation by Rodney Saint-Éloi, then stripped the show down to a sparse 70 minutes and workshopped it in 2008. Since so many of Macbeth's compatriots die, and some of them are "magically" incarnated in the first place, Christodoulou hopes the play will offer a fascinating interplay between the living and the dead.

Even this radical reinterpretation of the Bard is a new direction for the company, whose approach is described as "transgressive and deconstructive" in the Canadian Theatre Encyclopedia.

"I thought, let's show people that experimental artists can do a production of Shakespeare," Christodoulou said.

The show is hosted by the Segal Centre for Performing Arts, and though no touring dates have been fixed, Christodoulou is hoping it will get picked up outside Montreal, and hasn't ruled out the idea of a voyage to Haiti. Doctors from the Humanitarian Medicine Studies program at McGill University will be at tonight's premiere, and one of them will give an after-show talk about her recent experiences with earthquake victims in Haiti.

The Other Theatre's Macbeth continues in Montreal until April 28.

Review: Macbeth, version Creole

By Pat Donnelly, The Gazette April 9, 2010

Philippe Racine cuts an arresting figure in the title role of Macbeth, playing in French and Creole at the Segal Centre. Photograph by: Martin Racine the other theatre

MONTREAL - Macbeth in dreads. Banquo on bongos. Duncan as a gangsta with a gun. Lady Macbeth flicking a fan.

Witches who disappear under a parachute. Lady Macduff caught in a bathtub.

Stacey Christodoulou's innovative Haitian version of "the Scottish play," which opened at the Segal Centre this week was inspired by the famous "Voodoo Macbeth," which Orson Welles directed in New York in 1936. Only the Welles version, which was set in 19th-century Haiti, was performed in English, in its entirety.

Christodoulou's version (pared down to the bare bones of the tale) is set in 20th-century Haiti and performed in French and Creole by an all-Haitian (second generation) cast, except for one actor, Franck Sylvestre, who has Dominican Republic roots.

Thus it scores points over Welles on cultural authenticity.

The Creole sections of the play, translated by Haitian poet/publisher Rodney Saint-Éloi, have been blended into the 19th-century F.V. Hugo French translation.

Christodoulou, artistic director of the Other Theatre, who has previously tackled the works of R.W. Fassbinder, Peter Handke and Sarah Kane, has demanded great versatility of her five-member cast, with each actor except Philippe Racine, as Macbeth, playing multiple roles.

Dressed as a guerrilla warrior, Racine cuts an arresting figure. He paces up and down, rolls his eyes, stomps and fumes. At time it seems as if he is about to ignite, even explode. Vanessa Schmitt-Craan is a bossy Lady Macbeth who feeds her man an orange, one section at a time, like a baby. Sylvestre appears as both Banquo and Macduff, not always with clear delineation between them. But he's a strong presence and even those unfamiliar with the play can figure out that he's playing former allies of Macbeth, brutally betrayed.

Cynthia Cantave plays the ill-fated Lady Macduff as well as one of the witches, who, as usual, tend to steal the show with their enigmatic incantations.

Charles-Smith Métellus pulls off the most remarkable transformations, beginning as a witch, then popping up as a pistol-packing King Duncan. This gives a whole new twist to the character of the virtuous king.

Amy Keith's set is dominated by real, upended trees hanging upstage left, with sand strewn below where vigil lights flicker. As the play begins, the witches, half-hidden under their white shawls, stitch away as they cook up prophetic trouble for Macbeth.

Graceful gestures enhance time-honoured lines in this dance-informed, ritualistic piece.

The window-walls of the Segal Studio performance space are covered in brown paper, destined to be stripped away when it comes time for Birnan forest to make its move. The co-opting of a local park into the decor is but one of many deft visual touches within this not-to-be-missed production.

Asked to clarify the socio-political context, Christodoulou replied: "We didn't want to set it in any particular time or place or make any direct references to Duvalier," she said. The idea was to aim for the early to mid-20th century and let the audience make up its mind. Since Haiti has a long history of corruption and ruin, "We didn't want to single anybody out," she said. "It's an equal opportunity condemnation."

Macbeth, presented by The Other Theatre, in French and Creole, continues at the Studio Theatre of the Segal Centre, 5170 Côte Ste. Catherine Rd., until April 28. Tickets \$20, \$15 reduced. Call 514-739-7944.

pdonnell@thegazette.canwest.com

© Copyright (c) The Montreal Gazette

Bubble, bubble, toil and trouble

The Segal Centre's French and Creole language version of *Macbeth* is engaging and, strangely, fun

HOT-BLOODED TRAGEDY: (L to R)
Franck Sylvestre and Philippe Racine in *Macbeth*
by [NEIL BOYCE](#)

Director Stacey Christodoulou, nervous on opening night, wanted to make it clear that the show about to begin is brief: “A chamber *Macbeth*.”

Resetting the drama to a vaguely contemporary Haiti, this French and Creole-language version of the Scottish play is a sinewy, hot-blooded production, so contained, so inviting, it feels like a series of scenes you’ve stumbled upon by accident, hidden in the shelter of a stand of mangrove trees as you spy on the

unfolding horror.

The multiple-role-performing cast get few breathers in this “Shakespeare for the attention-deficient” drama. At an hour and a quarter, it runs less than half the time of a conventionally staged *Macbeth*; the typical cast of 30 or so cut to a lean group of five actors.

Franck Sylvestre makes an appealing and righteous Macduff and a convincingly doomed Banquo. The talented Charles-Smith Métellus shows great range in some key roles: the betrayed King Duncan, an androgynous witch who delights in provoking Macbeth and a masked dancer, shimmying across stage, who peers inscrutably at the audience. Vanessa Schmit-Craan is lovely as the cold and imperious Lady Macbeth, goading her husband into murder as she taunts that, while he has ambition, he lacks the cruel “illness” that must accompany it if he wants power. Cynthia Cantave, the most sinister of the witches, invokes Haitian Voodoo as she inscribes a design on the floor and paints the walls with blood.

At the centre of it all is the electric performance of Philippe Racine as Macbeth, who gives the role great physicality as a dreadlocked, laughing mercenary. You’ve got to care about Macbeth to appreciate his fall, and Racine infuses the part with wonderful charm and swagger.

François-Victor Hugo’s French translation is re-filtered through Rodney Saint-Éloi into a bare bones story—clear, spare, sharp—mixing in Creole and dispensing with anything that might interfere with the main trajectory of the tale and its fatal sequence: ambition, greed, murder, madness, revenge and, ultimately, a restoration of order.

The design team is so often overlooked, but works wonders here with the Segal Studio space, a rare occasion where creative, technical and design elements are in sync and merge to great effect. It looks beautiful: David Perreault Ninacs’ moody lighting warms up a set designed by Amy Keith. Giant boughs, roped together and suspended from the ceiling, form inverted trees that hang over rough terrain. Costume designer Marija Djordjevic covers the witches in white winding sheets, with Macbeth and Banquo in rough, Caribbean militia uniforms, all machetes, guns and sunglasses, or plain white shirts that show their imminent blood stains quite nicely. Carrying it all aloft is the scratching, pulsing beat of Serge Geoffroy’s hypnotic score.

A cord spun out from a witch winds about the performers, binding them together in conspiracy: a tightening noose for the new king and queen. Later, at a crucial moment, Macbeth scratches and tears at the brown paper-covered windows in back, exposing starkly lit trees outside the theatre—the prophesied woods have arrived at the castle, and his fate is sealed. Nice touches in a re-imagined Shakespeare that Christodoulou and company made into an engaging and, strange to say, fun experience.

MACBETH, TO APRIL 28 AT SEGAL

**CENTRE STUDIO (5170 CÔTE STE-CATHERINE),
INFO: (514) 739-7944**

Franco-Théâtres

http://www.carleton.ca/francotheatres/spectacles_Macbeth_Centre_Segel.html

Alvina Ruprecht

Photo: Amy Keith

Acteurs gauche à droit (left to right)

Cynthia Cantave, Charles-Smith Métellus, Vanessa Schmit-Craan

Macbeth au Centre Segal à Montréal : une lecture haïtienne par le fils de Victor Hugo interposé

Macbeth de William Shakespeare

Traduction française : François Victor Hugo, extraits en créole de Rodney Saint-Éloi

Mise en scène : Stacey Christodoulou

Une production de The Other Theatre, présenté au Centre Segal, Montréal.

Distribution :

Cynthia Cantave

Charles-Smith Métellus

Philippe Racine

Vanessa Schmit-Craan

Franck Sylvestre

Scénographie : Amy Keith

Costumes : Marizja Djordjevic

Éclairages : David Perreault Ninacs

Musique : Serge Geoffroy et François Girouard

Devenu au fil des années un des hauts lieux du théâtre professionnel anglophone à Montréal, le Centre Ségala - autrefois le Centre Saiyde Bronfman - situé près de l'Université de Montréal, reçoit désormais des spectacles en français.

En effet, depuis 2007, lorsque le Centre a transformé sa galerie d'art en deuxième salle de théâtre, il continue sa programmation anglaise dans la grande salle, alors que le nouvel espace, plus petit celui-là, est désormais ouvert aux troupes de toutes origines. La nouvelle vocation multilingue du Centre Ségol offre des possibilités inouïes pour des troupes et des acteurs, souvent marginalisés par les structures institutionnelles de la scène québécoise.

La metteuse en scène Stacey Christodoulou, directrice artistique et fondatrice de la compagnie montréalaise The Other Theatre (l'Autre théâtre) qui réalise des spectacles en anglais et en français, a déjà monté, entre autres, des œuvres d'Arrabal, de Heiner Müller, de Peter Handke, de R.W. Fassbinder et de Sarah Kane. Elle est aussi à l'origine d'une création collective intitulée *Human Collision/Atomic Reaction* présentée au Festival de théâtre des Amériques en 1999. Sa feuille de route est solide et ses choix révèlent un désir d'explorer des auteurs parmi les plus importants du répertoire contemporain.

Certaines répliques de cette nouvelle version de Macbeth, d'après la traduction de François Victor Hugo (réalisée vers 1865) sont adaptées en créole par l'écrivain Rodney Saint-Éloi. La pièce est interprétée par un ensemble de jeunes comédiens, tous d'origine haïtienne, dont la plupart sont issus des écoles de formation professionnelles de Montréal, et qui sont en passe d'accumuler une expérience impressionnante dans les arts de la scène et au cinéma.

Première réaction à chaud! Sous la direction de Mme Christodoulou le travail de cette équipe, par sa vision esthétique et par la qualité du jeu m'a littéralement coupé le souffle. Comment est-ce possible que la metteuse en scène ait pu cerner la dynamique de cette iconographie haïtienne avec autant d'exactitude? Conçue comme une longue cérémonie de possession où la passion de ces figures mythiques passe par un langage scénique inscrit dans un jeu chorégraphié, cette mise en scène m'a fait penser à ce que disait Meyerhold sur le jeu du « nouvel acteur ». Dans le contexte de sa remise en question des conventions naturalistes, le metteur en scène russe évoquait les « orgies » menées par les adeptes de Dionysos lorsque enivrés, ils rendaient hommage à leur dieu. Selon Meyerhold, l'acteur moderne, comme ces danseurs grecs, doit lui aussi, chercher un équilibre entre l'extase provoquée par la fête, et les pas de la danse rituelle prédéterminée par la tradition. Ainsi, les émotions brûlantes sont toujours circonscrites par la technique, ce qui permet à l'acteur de donner libre cours à sa créativité personnelle. Il faut dire que la conception scénique de Stacey Christodoulou se prêtait à cette mouvance parfaitement accordée entre la liberté et la contrainte, si nécessaire pour donner l'illusion du débordement tout en évitant le chaos.

Les difficultés du texte de Shakespeare, auxquelles les exigences d'une chorégraphie méticuleuse font écho, n'ont fait que rehausser la puissance évocatrice des images, les élans explosifs de ces figures en délire chevauchées par des présences invisibles qui de temps en temps, se matérialisaient devant nous. Et pourtant, Mme Christodoulou a saisi l'essence même de la pièce de Shakespeare. Dans la version anglaise, le personnage principal, hanté par des signes maléfiques qui nourrissent ses obsessions de sang et de pouvoir, élimine tous ceux qui pourraient rivaliser avec lui. Il finira terrassé par la colère de ceux qui organisent la révolte contre la cruauté de son régime. Le mal est enfin extirpé et la lumière revient.

La version française-créole raccourcie qui se joue à Montréal avec cinq acteurs (qui incarnent quinze personnages) met en relief la dynamique de transformation du roi et ses rapports avec le monde invisible qui envahit son espace et s'empare de lui pour en finir avec la chaos qui règne

dans ce monde.

Premièrement il y a les trois sorcières emblématiques de Shakespeare, devenues ici prêtresses, Parcs, déesses, loas, ou trois « diseuses », accroupies dans un coin qui tissent le destin du roi, en faisant appel en créole, au monde des esprits pour leur donner du courage. Bientôt, Lady Macbeth, l'Incarnation d'une ambition brûlante, tisse, elle aussi, sa propre magie et fustige son mari, toujours incapable, selon elle, d'agir en fonction des prémonitions des sorcières. Troublé par sa mauvaise conscience, incommodé par son manque de courage, terrifié par les signes maléfiques, (incarnés par une figure tonton macoute brandissant une machette, qui intervient pour évoquer des crimes cauchemardesques plus actuels), Macbeth finira par prendre goût au meurtre. Cerné par les figures les plus séductrices qui le chevauchent et le mènent jusqu'aux crimes les plus vils, il sombrera dans un délire frénétique qui mettra fin à la cérémonie.

La figure masquée de son ami Banco, froidement assassiné, le poursuit au delà de la mort puisque cette figure afro-haïtienne remonte de très loin. Les sorcières, tantôt danseuses séductrices, tantôt femmes en transe ou des Erzulies folles traçant des vévés dans le sable, interviennent constamment pour révéler le monde monstrueux caché sous les apparences. Dans ce chaos parfaitement orchestré, la scène incarne les délires de Macbeth : un monde peuplé de monstres, un tambour vivant qui impose son rythme et dialogue (entre autres) avec Lady Macbeth qui va initier son mari et le fera accomplir l'indicible. La femme cache l'arme du crime dans son chignon après l'avoir reçu de l'assassin coiffé de « dreads ». Elle écrase une orange entre ses mains, d'un geste sec qui fait gicler le jus comme du sang : une mise à mort lente, hiératique, aussi définitive que symbolique puisqu'il rend l'acte meurtrier, absent de la scène, encore plus réel. La cohérence et la puissance de cette vision scénique sont fondées sur l'esthétique de l'acte ritualisé (auquel l'éclairage dramatique contribue énormément) à partir d'un geste psychosomatique, dirait-on, par où certains corps finissent presque en transe, et deviennent ainsi le véritable site de l'acte créateur.

Les acteurs se prêtent parfaitement à ce jeu dansé. Ils sont des corps obéissants, mettent en relief, autant le sens des mots que le pouvoir évocateur de leurs sonorités. En effet, le texte devient quasi partition par ses différents niveaux de musicalité. La musique déclamatoire des monologues en français, certaines phrases douces en créole expriment une plus grande intimité entre les puissants alors que les voix excitées de la foule créolophone font ressurgir le monde inquiet du peuple. D'ailleurs Vanessa Schmit-Craan qui joue Lady Macbeth est en passe de devenir une très grande comédienne grâce à sa présence éblouissante, la profonde musicalité de sa voix, et l'aisance avec laquelle elle assume le texte et habite son personnage. Quant à Macbeth, au moment où la folie meurtrière s'empare de lui, Philippe Racine, les yeux exorbités, une voix tonitruante qui fait tressaillir la salle, est capté par un grand spot. L'éclairage saisit cette explosion de délire irréversible, signe du moment de passage où Macbeth continuera désormais son voyage de l'autre côté. Le choc est saisissant et l'acteur bouleversant.

Tout concourt - musique, sonorités, jeu frénétique, chorégraphie impeccable, orchestration des voix, conception spatiale, dialogue continu entre le français et le créole, éclairage, costumes, pour confirmer que le monde de Shakespeare, envahi par le mauvais sort et les revenants, n'est pas si éloigné du monde des esprits afro-caribéens. Une création importante qui devrait tourner au Québec et ailleurs.

Alvina Ruprecht

© 2006 Franco-Théâtres - Tous droits réservés

atuvu.ca

The Other Theatre

Contact: Arnaud 514-569-1611

[Déconnexion](#)

Page d'accueil

[Page d'accueil](#)

Listes à consulter

[Réservations \(0\)](#)

Représentations

[À venir \(0\)](#)

[Passées \(10\)](#)

[Présences \(3\)](#)

[En attente \(0\)](#)

Ajouter

[Spectacle/Expo/Événement](#)

[Représentation/Date](#)

[Mes événements](#)

[Profil](#)

Assistance

[F.A.Q.](#)

[Aide](#)

Commentaires de nos membres

Quels talents!

J'ai sincèrement apprécié la pièce et ses acteurs. Ils sont tous très convaincants. Le décor était très agréable. Les acteurs changeaient aisément de peau sans problème et le tout se faisait avec subtilité. Cette version de Macbeth est à découvrir. Bien que chaque membre de la troupe se mérite un A, je tiens à souligner la versatilité du jeune homme qui passe en un clin d'oeil d'un personnage à l'autre, mais surtout d'un sexe à l'autre tout en étant aussi beau ou belle dans le rôle du moment. J'ai été éblouie. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir cette pièce absolument. Soirée divertissante dans une ambiance très intime.

Elise Parizeau

Des questions?

[Consultez la FAQ!](#)

[À l'affiche](#) | [À propos](#) | [Producteur](#) | [En savoir plus](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Contactez-nous](#)

atuvu.ca

3424, avenue Northcliffe, Montréal, Québec, H4A 3K7