

TCHAÏKA / Dossier pédagogique

Librement inspiré de *La Mouette* d'Anton Tchekhov

Compagnie Belova - Iacobelli

Distribution

Mise en scène	Natacha Belova et Tita Iacobelli
Regard extérieur	Nicole Mossoux
Scénographie	Natacha Belova
Interprétation	Tita Iacobelli
Assistante à la mise en scène	Edurne Rankin
Assistanat à la dramaturgie	Rodrigo Gijón
Assistanat à la scénographie	Gabriela González
La création lumière	Gabriela González, Christian Halkin
La réalisation de décors	Guy Carbonnelle, Aurélie Borremans
Création sonore	Gonzalo Aylwin, Simón González
Musique	Simón González d'après la chanson <i>La Pobre Gaviota</i> de Rafael Hernández
Régie lumière et effets	Franco Peñaloza
Production	IFO Asbl
Production	Javier Chàvez
Teaser	Pedro Lorca
Photos	Michael Gálvez

Une production Ifo Asbl avec le soutien de Financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Chili, de la Fédération Wallonie Bruxelles-arts de la scène-service interdisciplinaire. Co-production Mars-Mons arts de la scène, Théâtre Des Martyrs à Bruxelles, Atelier Jean Vilar à Louvain-La-Neuve.

Le spectacle a reçu le prix du Meilleur spectacle et de la Meilleure actrice 2018 au Chili (el Círculo de Críticos de Arte de Chile) et le prix du public pour la Meilleure mise en scène au Chili (Premios Clap).

Compagnie Belova - Iacobelli

L'actrice et metteuse en scène chilienne Tita Iacobelli et la marionnettiste belgo- russe Natacha Belova se sont rencontrées en 2012 à Santiago du Chili dans le cadre du Festival La Rebelión de los Muñecos.

En 2015, elles créent un laboratoire de recherche autour du théâtre contemporain de marionnette dans la même ville. À la fin de cette expérience de deux mois, elles décident de créer ensemble un spectacle.

Tchaïka est le premier spectacle de la Compagnie Belova - Iacobelli. La création dure trois ans et se déroule à cheval sur quatre résidences entre Buenos Aires, Santiago du Chili et Bruxelles. Elles présentent leur travail pour la première fois fin juin 2018, au Festival La Rebelión de Los Muñecos. Le spectacle a reçu les prix du Meilleur spectacle et de la Meilleure actrice 2018 au Chili (el Círculo de Críticos de Arte de Chile) et le prix du public pour la Meilleure mise en scène au Chili (Premios Clap)

Tita Iacobelli est diplômée de la « Universidad Finis Terrae ». Elle travaille depuis 2005 au sein de la Compagnie Viajeinmóvil dirigée par Jaime Lorca. Elle a codirigé et interprété *Othello* de la même Compagnie qui l'a fait voyager en France, en Espagne, en Belgique, au Brésil, en Hongrie, au Portugal, en Bolivie, au Mexique et partout au Chili. Elle a donné des ateliers d'animation d'objets et de marionnettes au Brésil, au Royaume-Uni et en Argentine. Sa relation étroite avec la musique l'a amenée à diriger des concerts dramatisés avec le groupe chilien de musique fusión-jazz "Congreso" et avec l'Orchestre Philharmonique du Chili au Théâtre Municipal de Santiago.

Natacha Belova, historienne de formation, est née en Russie et réside en Belgique depuis 1995. C'est tout d'abord en tant que costumière et scénographe qu'elle commence ses premières collaborations au sein du réseau belge et international des arts de la scène.

Elle se spécialise ensuite dans l'art de la marionnette. C'est en menant de nombreux projets liés au théâtre mais aussi au domaine de la danse, du cirque, du cinéma et de l'opéra qu'elle engrange une grande expérience, lui donnant ainsi le désir et la nécessité de créer ses propres projets. Ses premières créations sont apparues sous la forme d'expositions et d'installations.

En novembre 2017, elle signe sa première mise en scène, *Passeggeri* de la Cie La Barca dei Matti au IF — Festival internazionale di Teatro di Immagine e Figura — Milan, Italie

Synopsis

Tchaïka est une vieille actrice au crépuscule de sa carrière.

Elle est perdue dans l'obscurité. Une jeune fille apparaît dans son dos pour lui rappeler qu'elle se trouve sur scène et que c'est son dernier spectacle, le public la regarde... Elle doit jouer !

Son rôle est celui d'Arcadina dans *La Mouette*, sa pièce préférée. Tchaïka commence le spectacle. Mais ce n'est pas le bon décor, les acteurs ont disparu et progressivement, son texte s'efface de sa mémoire. Tchaïka s'accroche.

Seule à la dérive entre le désir de jouer et l'oubli, elle suit la trame de *La Mouette*. Dans sa confusion elle tente de restituer la pièce, naviguant entre fiction de Tchekhov et sa propre réalité. Tout comme à l'image des personnages de *La Mouette*, elle en est au point de sa vie où elle doit choisir de continuer ou d'abandonner.

Dialogues délirants avec son fils et abandons répétitifs de son amant ravivent la jeune actrice qu'elle fut un jour. Tchaïka parvient à redéfinir le nouveau théâtre de sa vie et nous livre une lutte héroïque et décadente brisant le destin tragique de sa mouette.

Tchaïka est un spectacle seul en scène pour une actrice et une marionnette qui touche le thème de la violence de la vieillesse, de la perte de la mémoire, de la solitude de la retraite, et de la richesse dans la subjectivité humaine au travers de poésie de l'imaginaire d'une actrice. Librement inspiré de La Mouette d'Anton Tchekhov, ce spectacle se construit en tension permanente entre chef d'œuvre du théâtre classique, le théâtre de marionnette et du mouvement chorégraphié.

La Mouette

« En russe, le mot « tchaïka » (la mouette) contient le verbe « tchaïat' », espérer vaguement. La mouette, c'est l'illusion, la déception, l'essor, la désillusion, le fait d'être tourné vers le futur et d'attendre l'irréel, ou de regarder vers le passé et d'attendre que ce passé découvre un espoir d'y voir une réconciliation possible. »

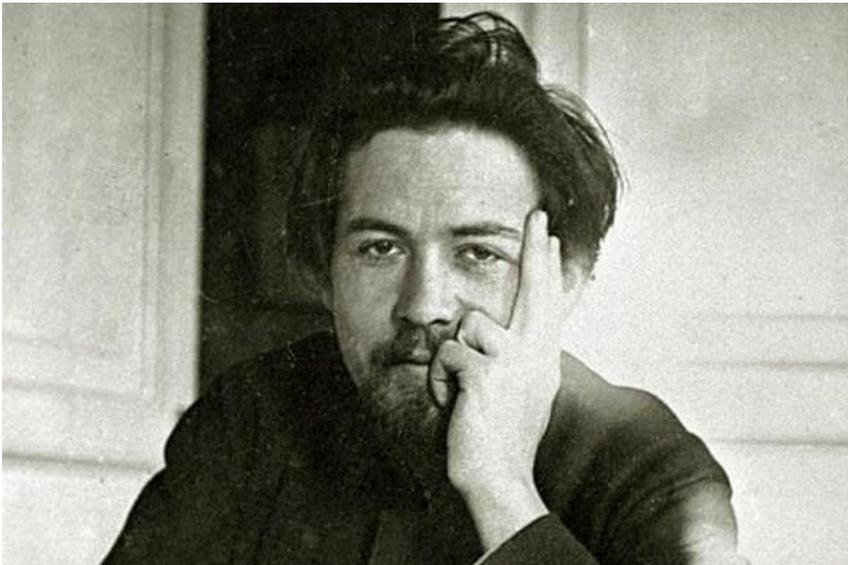
Françoise Morvan et André Markowicz Notes sur « La Mouette »

C'est une pièce qui décrit les jeunes artistes impatients et radicaux mais aussi l'ancienne génération qui se contente de garder ses positions acquises. Les tourbillons de la création et l'amour : « Comédie, trois rôles de femmes, six rôles d'hommes, quatre actes, un paysage (vue sur un lac), de nombreuses discussions littéraires, peu d'action, un quintal d'amour », écrit Tchekhov. Mais cela traite aussi de l'incompréhension mutuelle, de cruels troubles de destins. Enfin, c'est une pièce sur la recherche du « vrai sens », sans lequel la vie – est « seulement pénibilité et horreur ». À partir de cette thématique artistique, Tchekhov a parlé ici de l'existence de tout être humain.

L'intrigue

Konstantin, un jeune écrivain s'oppose à l'académisme de Trigorine, l'amant de sa mère, la célèbre actrice Arkadina. Konstantin aime Nina, une jeune fille sensible qui rêve d'évasion, mais celle-ci se laisse séduire par Trigorine.

Anton Tchekhov

Ecrivain russe né à Taganrog 1860, décédé à Badenweiler en Allemagne en 1904.

Il entreprend des études de médecine à Moscou tout en subvenant aux besoins de sa famille. À partir de 1880, il écrit des nouvelles dans un journal humoristique et son premier recueil, *Les Récits bariolés*, est publié en 1886. Suivent deux autres, *Ivanov* et *Oncle Vanja*. L'hémoptysie, dont il se sait atteint depuis dix ans, le touche à nouveau. Il interrompt ses voyages et s'installe à Yalta. C'est

à cette époque qu'il écrit trois de ses pièces les plus célèbres: *La Mouette*, *Les Trois Sœurs* et *La Cerisaie*.

Il s'éteint lors d'un séjour en Allemagne en juillet 1904.

Ses pièces sont celles d'un témoin lucide, cruel mais toujours impartial. Il s'attache à montrer les destins tragiques et quotidiens d'antihéros qui resteront à jamais dans l'imaginaire universel.

Note d'intention

Nous avons pris la liberté de traiter le texte de *La Mouette* à travers la mémoire détériorée du personnage de Tchaïka, une vieille actrice qui fait ses adieux au théâtre avec ce spectacle. Elle doit jouer le rôle d'Arcadina, célèbre actrice qui jouit de son succès, profite de la vie, mais qui tout comme Tchaïka approche de la fin de sa carrière.

"J'ai une règle" dit-elle, "ne jamais parler ni de la vieillesse ni de la mort". Mais dans tous les discours sur le « comment avancer dans la vie », sur ses combats avec son fils au sujet de la "bonne manière de faire du théâtre", le tout sur un fond de jeux de séduction permanents avec son amant, apparaît une femme désespérée qui a peur de tout perdre, de perdre sa place, sa puissance et son théâtre.

Le parallèle que nous construisons avec les personnages de Tchaïka et Arcadina nous permet de mettre en tension la réalité et la fiction.

Malgré sa combativité, l'actrice éprouve des difficultés physiques et mentales afin de restituer son rôle, sa perte de mémoire l'empêche de retrouver la routine de sa performance. Elle se met dans un endroit sombre et s'approche du vide. Les acteurs ont disparu, le décor est étrange, la lumière tremble, le son s'efface ... Plus rien n'est semblable à ce qu'elle avait connu. Elle doit donc chercher une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire. Ce nouveau chemin désespéré la met devant son angoisse et ses frustrations. Son parcours dans le rôle d'Arcadina se mélange avec son voyage personnel, c'est sa lutte vitale entre le désir de tout abandonner et de continuer.

Tchaïka devrait jouer Arcadina mais elle a envie de jouer Nina, son rôle préféré.

Un désir absurde puisqu'il ne correspond plus à un rôle de son âge. Peut-être est-ce la seule façon pour elle de faire de vrais adieux au théâtre pour mieux se retrouver autrement...

Relation marionnettique

C'est un spectacle écrit pour une actrice et une marionnette. Le personnage interprété par la marionnette est une actrice. Elle est en dialogue permanent et intense avec les personnages de Tchekhov représentés par divers objets qu'elle utilise pour raconter l'histoire de *La Mouette*. Ce double jeu nous permettra d'entrer dans le monde intérieur et psychique de Tchaïka, où la fiction acquiert un réalisme irréprochable.

Tchaïka doit mener à bien sa dernière représentation avec ces objets. Elle les manipule et leur donne voix tout en interagissant avec eux. Cela représente à la fois l'histoire de Tchekhov mais à la fois les personnages qui ont traversé sa propre existence.

L'inclusion de l'actrice qui manipule la marionnette est une des particularités importantes d'écriture dans les enjeux dramatiques. Ce personnage tiendra différents rôles et établira des possibilités variables de relation, de hiérarchie et de conflit interne avec Tchaïka.

Dans l'espace du "théâtre interne" tout est possible. C'est un champ riche d'exploration de mouvements souterrains des personnages.

Ce spectacle se développe et progresse à travers un rêve dans son contenu manifeste et latent, qui sous-tend et attend son moment pour émerger.

Le contenu manifeste

C'est le rêve d'une vieille femme perdue dans un théâtre et qui ne se rappelle plus pourquoi elle est là. Elle se retrouve face à la difficulté d'être seule en scène, tout repose sur elle et elle ne parvient à se remémorer ni son texte ni son ordre. Malgré ces conditions, elle doit continuer car le spectacle a commencé.

Le contenu latent

Tchaïka est en colère contre elle-même, contre la vie, contre le théâtre, parce qu'elle est vieille et en pleine sénescence. Elle doit jouer et ne se sent pas prête. Sa mémoire et sa force physique vont de mal en pis. Elle sent qu'elle doit échapper à cette angoisse, mais comment ? Grâce à la relation vitale qu'elle établira entre elle et la femme qui se trouve derrière elle. Dans le rêve elle fera tout l'inverse de ce qu'elle est en train de vivre. Elle fera face à tout ce qui lui fait peur : la menace de la mort, ce qui la paralyse et ne lui permet pas d'avancer et encore moins de réussir.

Les spectateurs n'auront aucune information sur la vie privée de Tchaïka. Cela leur impose d'imaginer une vie réelle pour le personnage, et de la compléter avec une projection de leur propre vie, soit d'eux-mêmes. Le personnage est donc favorable à « l'identification ». Le spectacle se construit grâce à leur imagination et à leur psychologie, les spectateurs seront responsables de faire sens entre la fiction qu'ils voient et la réalité qui les aspirent.

Nous attendons leur perplexité et que cela leur procure la sensation d'avoir vécu une heure intense dans la vie de Tchaïka, la Tchaïka que chacun a construite.

Le conflit

Les personnages de *La Mouette* se présentent presque tous sur un mode de conflit similaire. Ce sont des êtres qui n'arrivent pas à avancer. Comme dit Sorine en parlant de sa vie : "l'histoire de l'homme qui a voulu..."

Pour la plupart d'entre eux, il s'agit d'un conflit entre le rêve d'une vie lumineuse et l'impossibilité

de l'atteindre, autrement dit, ils souffrent de leurs passions frustrées.

Nina rêve de devenir une actrice célèbre et de vivre heureuse avec Trigorin. Malheureusement ses représentations scéniques sont sinistres et Trigorin l'abandonne. Treplev aspire à une reconnaissance pour son travail de dramaturge, d'être reconnu en tant que Trigorin et d'être aimé par sa mère. Mais son travail est un échec et sa mère, Arkadina, qui veut rester jeune et désirable comme est Nina, est trop occupée par sa propre carrière.

Tchaïka qui interprète ces conflits, inclut son destin dans chaque scène qu'elle joue. C'est par le regard d'une actrice en fin de vie que tout prend couleur: Arkadina qui ruine le spectacle de son fils c'est aussi Tchaïka qui lutte avec le théâtre moderne et les jeunes qui l'excluent du circuit. Arkadina qui dit à son fils « Tu ne sais pas vivre !!! Regardez-moi ! » , nous révèle que Tchaïka essaie de séduire son public par tous les moyens.

Structure et personnages

La mise en scène est construite à partir d'une sélection de cinq scènes de *La Mouette*. Nous avons choisi les moments-clés dans le destin d'Arkadina et fait disparaître dans la mémoire fragmentaire de Tchaïka le reste du récit. L'accent est mis sur l'influence des personnages sur la trajectoire d'Arkadina.

Scènes

1. Spectacle de Konstantin. (Acte 1)
2. Leçon de la vie. (Acte 2)
3. Dispute avec le fils. (Acte 3)
4. Scène avec l'amant. (Acte 3)
5. Retour de Nina. (Acte 4)

Nous avons choisi de nous concentrer sur le destin de quatre personnages de *La Mouette* :

- ✓ **Arkadina** - une actrice célèbre, qui se bat pour rester au centre de l'attention quel qu'en soient les moyens.
- ✓ **Konstantin** - son fils, un jeune écrivain avant-gardiste.
- ✓ **Nina** - c'est la voisine de la propriété d'été d'Arkadina. Elle veut devenir actrice, et joue dans le spectacle d'été qu'a écrit Treplev.

✓ *Trigorine* - un écrivain renommé, amant d'Arkadina

Extraits de texte

Scène 1

VOIX OFF

Je ne suis pas en retard ? Bien sûr je ne suis pas en retard... Mon fils, quand va-t-il commencer?
Moi je me sens attirée vers le lac comme une mouette !

JEUNE FILLE

Tchaïka ! Tchaïka !

TCHAÏKA

Où suis-je?

JEUNE FILLE

Au théâtre!

TCHAÏKA

Au théâtre?

JEUNE FILLE

Le public est là! *Tchaïka sort de la lumière*

Tu ne peux pas partir, joue !

Tchaïka, ils sont venus pour te voir... c'est ta dernière représentation.

TCHAÏKA

C'est la fin de saison ?

JEUNE FILLE

Tes adieux.

TCHAÏKA

Combien de personnes sont venues ?

JEUNE FILLE

127 personnes.

TCHAÏKA

De la merde pour des adieux.

JEUNE FILLE

Tchaïka, ils attendent. Tu dois jouer !

TCHAÏKA

Quelle pièce ?

JEUNE FILLE

La Mouette. Tchekhov.

TCHAÏKA

Les hommes, les lions, les aigles et les perdrix ...

JEUNE FILLE

Tchaïka, non...

TCHAÏKA

Les cerfs, les oies, les araignées ...

JEUNE FILLE

Tchaïka !

TCHAÏKA

Les poissons muets qui vivent dans l'eau. Toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies se sont éteintes...
Tous les corps d'être vivants devenus poussière. Toutes leurs âmes se sont fondues en une seule. L'âme commune au monde c'est moi.

JEUNE FILLE

Tchaïka, ça c'est le texte de Nina.

TCHAÏKA Je sais.

JEUNE FILLE

Nina a vingt ans.

TCHAÏKA

Je sais

JEUNE FILLE

Tu interprètes Arkadina, la vieille Actrice...

TCHAÏKA

C'est ta grand-mère qui est vieille...

JEUNE FILLE

Tu es Arkadina... L'actrice âgée qui arrive à la campagne avec son amant pour voir son fils...

TCHAÏKA

Oui, je sais ! Je connais la pièce !

La mère arrive à la campagne avec son amant l'écrivain pour voir son fils Konstantin, qui présente son premier spectacle et sa mère ruine tout. Je sais ! J'ai joué La Mouette des millions de fois ! Et ça - ce n'est pas le décor.

Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le premier acte commence dans un bois près d'un lac. Le fils d'Arkadina, Konstantin, présente son spectacle avec un lac comme décor.

JEUNE FILLE

Tchaïka...

TCHAÏKA

C'est la nouvelle manière de faire du théâtre qu'il veut montrer à sa mère actrice. C'est quoi le lac, ici ? Ça, c'est le lac ?

JEUNE FILLE

C'est une version minimaliste.

TCHAÏKA

Le public ne va pas comprendre.

JEUNE FILLE

Le public vient pour te voir toi ! Rappelle-toi, tu es Arkadina.

TCHAÏKA

Oui je sais qui je suis !

JEUNE FILLE

Voilà! Avec drame! Comme Arkadina!

TCHAÏKA

Où est ma marque ?

JEUNE FILLE

Là. Tchaïka, le public attend.

TCHAÏKA

Un instant, un instant.

JEUNE FILLE

Rappelle-toi, tu viens voir ton fils...

TCHAÏKA

Mon fils...?

JEUNE FILLE

Le fils d'Arkadina, ton personnage. Il a une amoureuse, elle s'appelle Nina.

TCHAÏKA

Mon fils! Mon fiiiiils! Bababababaaaa! Mon fils ! Mon fils ? Konstantin ! Mon fils !

JEUNE FILLE

Tchaïka. Nous devons commencer.

TCHAÏKA

Oui! Mais Non, non, non, non!

Le premier acte de La Mouette commence avec Macha : « Pourquoi vous êtes toujours habillé en noire? C'est le deuil de ma vie, je suis malheureuse.» Où est Macha ?

Parce que j'ai interprété toutes les femmes de La Mouette.

JEUNE FILLE

Oui on sait, Tchaïka.

TCHAÏKA

J'ai commencé avec Macha ! Dans un théâtre universitaire... (*Découvre une mouette empaillé*)
Ah!... Ça c'est bien. Ça c'est Tchekhov. Tcheeekhov. Mon fils ! Mais il ne devrait pas être ici, au premier acte.

Je t'ai dit que j'ai aussi interprété Nina ? Quel personnage touchant. « La meilleure Nina qu'ait connu la Scène Nationale », ont-ils dit dans certains cercles de critiques.
J'ai aussi interprété Polina... Si. Pourquoi pas ?

JEUNE FILLE

Sans beaucoup de succès...

TCHAÏKA

Qu'est-ce que tu en sais ?

JEUNE FILLE

Maintenant, tu es Arkadina.

TCHAÏKA

Oui ! Je sais qui je suis !

JEUNE FILLE

Un bon final pour une actrice de caractère.

TCHAÏKA

Combien de personnes sont venues ?

JEUNE FILLE

Tchaïka ! Nous devons commencer ! Le fils d'Arkadina est sur le point de montrer son spectacle.

TCHAÏKA

Oui, oui, oui, on y va ! Mais ça c'est le livre de l'écrivain. Ça, c'est mon sac. Qu'est-ce qu'il fait ici ?
Ça c'est le foulard de Nina... Ce n'est pas prêt... Où sont les autres acteurs ?

JEUNE FILLE

Tu es seule.

TCHAÏKA

Et comment vais-je interpréter La Mouette toute seule ?

JEUNE FILLE

On n'a pas le temps, Tchaïka.

TCHAÏKA

Mais qui va faire mon amant, l'écrivain ?

JEUNE FILLE

Joue ! Maintenant !