

Collège au théâtre

Saison 2023 | 2024

Fiche pédagogique n° 8

23

•
24

TCHAÏKA

Informations pratiques :

Tchaïka

Compagnie Belova - Iacobelli

Lundi 3 juin à 20H

Théâtre de la Fontaine d'Ouche - Dijon

Durée : 1H

À partir de 14 ans

www.abcdijon.org

Chers collègues,

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de celui-ci, nous vous proposons un document à destination des élèves qui vous permettra d'explorer les principaux axes du spectacle.

Les sources du dossier :

- Le dossier de présentation du spectacle proposé par la compagnie.
- Le site de la compagnie : <https://dev.belova-iacobelli.com/>

Dossier réalisé par Gaëlle Cabau – Enseignante missionnée au service éducatif de l'A.B.C.

Tchaïka

Travail en amont

---

1. À l'origine du spectacle, une pièce d'Anton Tchekhov

1.1. Découvre *La Mouette*

> Lis ce résumé de la pièce et complète la liste des personnages avec les relations qu'ils entretiennent entre eux.

La Mouette d'Anton Tchekhov est une pièce en quatre actes, dont les trois premiers se déroulent dans la résidence de Sorine, située près d'un lac, en Russie. C'est l'histoire de passions non partagées.

Medvedenko, le maître d'école est amoureux de Macha, la fille de l'intendant de la propriété. Macha quant à elle est amoureuse de Konstantin Treplev, écrivain de son état, neveu du propriétaire. Il est le fils d'Arkadina, une actrice célèbre. Mais Konstantin Treplev est amoureux de Nina, une jeune comédienne, à qui il a écrit sa première pièce de théâtre. Nina, quant-à-elle, s'est amourachée de Trigorine, un homme de lettres renommé, plus âgé qu'elle, qui est l'amant d'Arkadina. Celle-ci se moque cruellement de l'œuvre théâtrale de son fils Konstantin dont elle ne reconnaîtra jamais le talent...

Au premier acte, dans la propriété de Sorine, une scène improvisée est dressée près du lac : le jeune écrivain Konstantin s'apprête à faire jouer la pièce dont il est l'auteur. Nina, apprentie comédienne, passionnément aimée de lui, en est l'interprète. Parmi les spectateurs, Arkadina, la mère de Treplev, et son amant, Trigorine, homme de lettres renommé. Arkadina se moque cruellement de l'œuvre de son fils, qui, blessé, interrompt la représentation.

À l'acte deux, Konstantin dépose aux pieds de Nina une mouette qu'il a eu « la bassesse » de tuer. Il lui dit son désespoir d'homme et de fils mal aimé, son amertume d'écrivain raté, et annonce son suicide. Nina, dans sa naïveté, est fascinée par Trigorine, qu'elle idéalise, croyant voir incarnées en lui la « grandeur et la beauté » de l'art.

À l'acte trois, Arkadina et Konstantin, qui vient de manquer son suicide, s'affrontent dans une longue scène, mêlant l'injure et la tendresse. Puis Arkadina répète à Trigorine son amour sur un mode exalté. Trigorine et Nina semblent prendre brusquement conscience d'une mutuelle attirance et échangent la promesse de se revoir à Moscou.

Au dernier acte, deux ans se sont écoulés. La carrière littéraire de Konstantin a avorté. Nina et Trigorine ont fini par se séparer après avoir vécu ensemble un temps. Nina, malgré tous ses efforts est restée une actrice de second rang, dévastée par sa relation avortée avec Trigorine. Konstantin tente une dernière fois de séduire Nina...

Arkadina

.....
.....

Konstantin

.....
.....

Macha

.....
.....

Medvedenko

.....
.....

Nina

.....
.....

Sorine

.....
.....

Trigorine

.....
.....

1.2. La question du titre

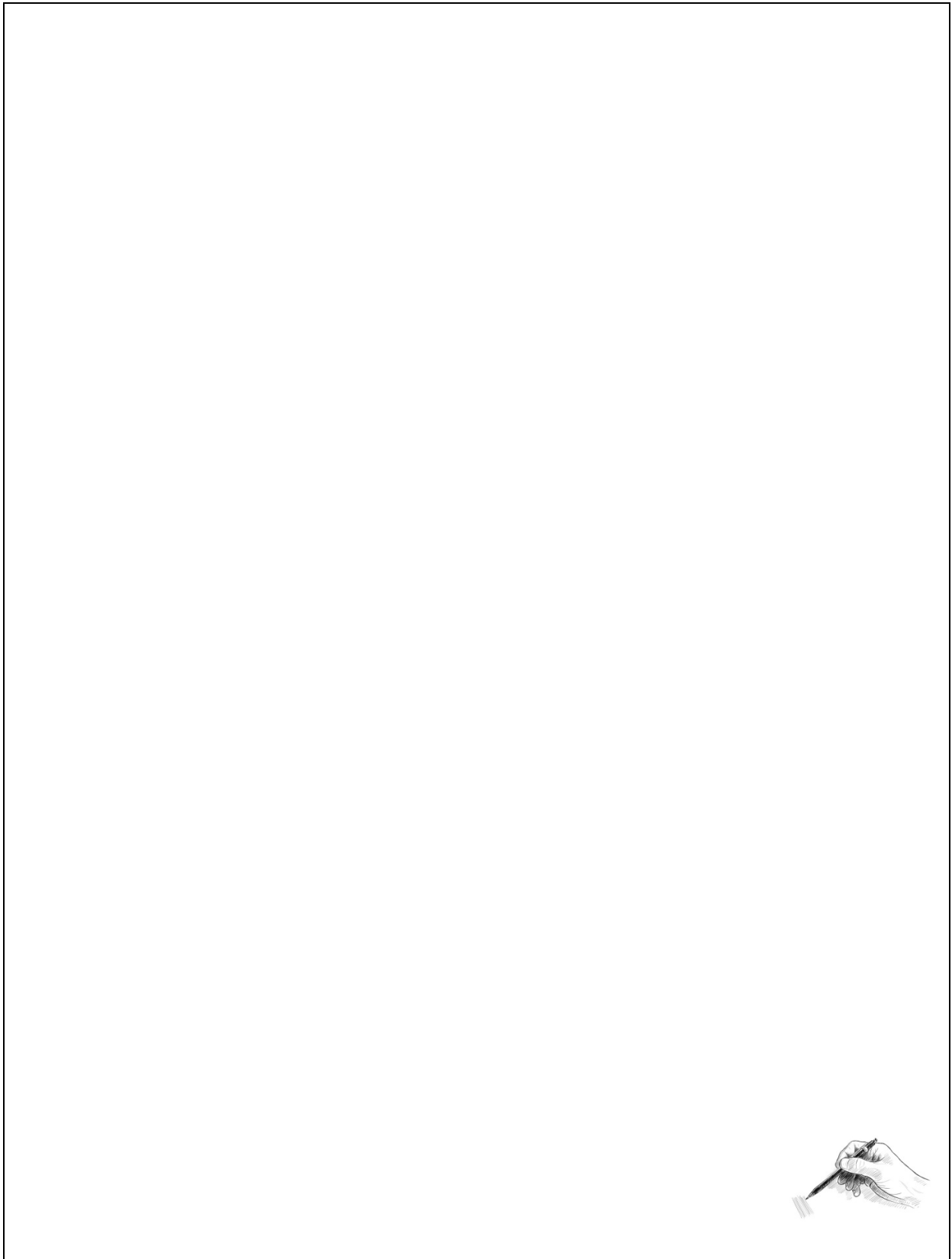
En russe, le mot « tchaïka » (la mouette) contient le verbe « tchaïat' », espérer vaguement. La mouette, c'est l'illusion, la déception, l'essor, la désillusion, le fait d'être tourné vers le futur et d'attendre l'irréel, ou de regarder vers le passé.

> La mouette est donc le symbole de la trajectoire de Nina, de ses rêves de devenir une grande comédienne et de ses désillusions. Et toi, si un oiseau devait te représenter, quel serait-il ?

.....
.....
.....
.....

> Crée ici une affiche pour la pièce de Tchekhov, d'après ce que tu en as compris.

2. L'adaptation du texte par la Compagnie Belova - Iacobelli

2.1. La construction du spectacle

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'Arkadina 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. 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.

La mise en scène est construite à partir d'une sélection de cinq scènes de *La Mouette*. La compagnie a 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.

> Avec un de tes camarades, propose une mise en voix ou une mise en jeu de la première scène de *Tchaïka* (en Annexe).

2.2. Joue avec les personnages de *La Mouette*

La compagnie a choisi de se concentrer sur le destin de quatre personnages de *La Mouette* :

- **Arkadina** - une actrice célèbre, qui se bat pour rester au centre de l'attention quels qu'en soient les moyens.
- **Konstantin Treplev** - 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 Konstantin Treplev.
- **Trigorine** - un écrivain renommé, plus âgé, amant d'Arkadina.

> Voici un exercice qui va te permettre d'entrer dans la peau des personnages de *La Mouette*.

- Choisis, dans ta tête, le personnage que tu as envie d'incarner.
- Déambule à présent dans l'espace avec tes camarades. Modifie progressivement ta démarche, la position de ton corps, les expressions de ton visage, ta gestuelle pour devenir le personnage choisi.
- Sonorise ton personnage par des bruits, grognements, onomatopées...
- Tout en déambulant, observe tes camarades et rapproche-toi de ceux qui te semblent incarner le même personnage.
- Remélangez-vous. Va à la rencontre des autres personnages et improvise un court échange avec trois de ceux que tu croiseras.

3. Les grandes lignes choisies par la compagnie

3.1. Découvre la ligne esthétique de la compagnie grâce à son site

> Rends-toi sur le site de la compagnie. Cite deux autres pièces de la compagnie.

<https://dev.belova-iacobelli.com/>

.....
.....

> Quelles sont, selon toi, les caractéristiques du travail de la compagnie ?

.....
.....
.....
.....

La relation marionnettique

C'est un spectacle écrit pour une comédienne-manipulatrice 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 permet d'entrer dans le monde intérieur et psychique de Tchaïka.

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.

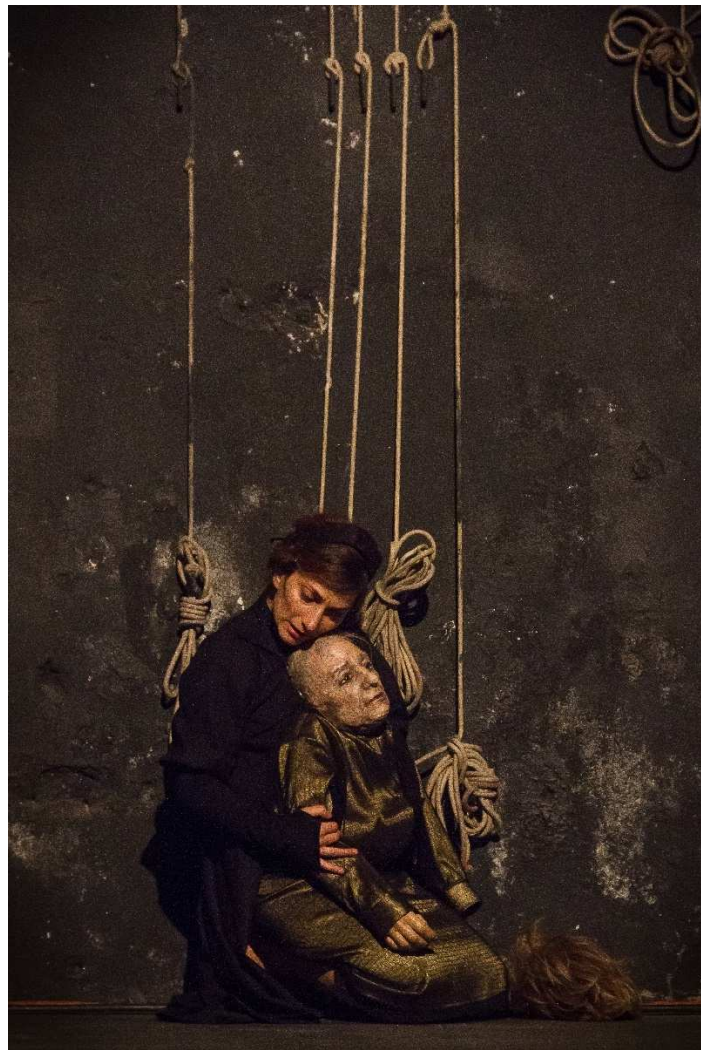
Dans l'espace du "théâtre interne" tout est possible. C'est un champ riche d'exploration de mouvements souterrains des personnages.

3.2. La question du conflit au cœur de la pièce

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 Trigorine. Malheureusement ses représentations scéniques sont sinistres et Trigorine l'abandonne. Treplev aspire à une reconnaissance pour son travail de dramaturge, d'être reconnu en tant qu'artiste 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.

> Pour expérimenter cette idée de conflit, placez-vous (toi et tes camarades) en deux lignes face à face. Le premier élève de la première ligne va exprimer le rêve de sa vie (il s'agit de s'amuser, d'inventer...). Le premier élève de la deuxième ligne devra « briser » ce rêve mais avec humour. Par exemple : « Toute ma vie, j'ai rêvé de devenir astronaute ! » / « Oui, mais tu oublies que tu as toujours eu le vertige. »

Tchaïka

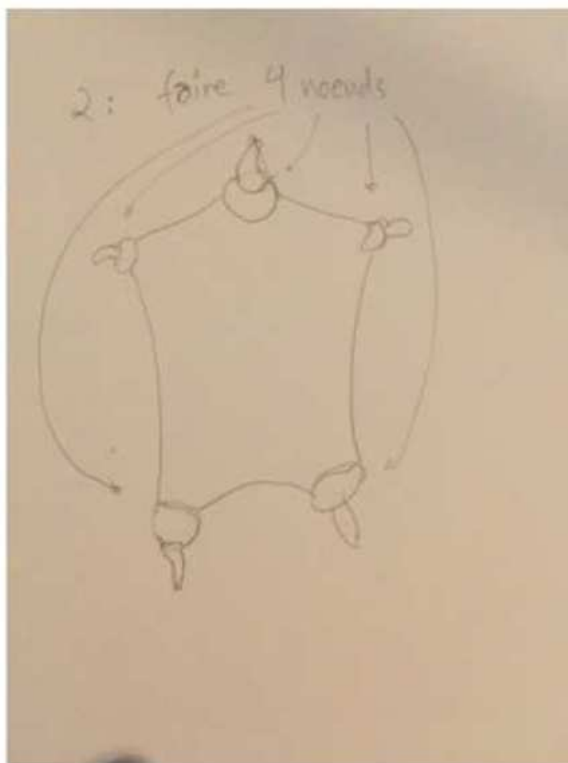
En aval du spectacle

---

1. Petit atelier de manipulation de marionnettes

> Voici un petit atelier d'initiation à la manipulation de marionnettes.

- Apporte un sac-poubelle ou un torchon ou un morceau de tissu souple.
- Fais cinq nœuds suivant le schéma proposé ci-dessous.
- Dans un premier temps, avec un camarade, donne vie à ton personnage comme sur le schéma proposé ci-dessous.
- Dans un second temps, donne vie à l'un des personnages découverts dans la pièce.

Transformer un sac plastique en marionnette avec 5 nœuds.
© Yngvild Aspeli

Donner la vie à la marionnette.
© Yngvild Aspeli

2. Jouons avec le spectacle

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.

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.

> Ton professeur va disposer dans l'espace douze chaises. Six chaises seront étiquetées « colère » et les six autres « j'avance ».

- Déambule dans l'espace avec tes camarades. Lorsque ton professeur frappera dans ses mains, monte sur la chaise la plus proche de toi.

- Si tu te trouves sur la chaise « colère », fais monter ce sentiment en toi par le souffle. Laisse ensuite sortir cette colère en commençant une phrase par : « Aujourd'hui, je suis en colère parce que... »

- Si tu te trouves sur une chaise « j'avance », fais monter un sentiment de joie par le souffle. Exprime ensuite ta joie en commençant une phrase par « Aujourd'hui, ça ne va pas, mais je vais... »

3. Dossier de presse

> Réalise un dossier de presse à partir des articles qui ont été publiés au sujet de la pièce.

ANNEXE

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 noir ? 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 !