



Compagnie Gilles Bouillon



VANIA !

d'après TCHEKHOV

mise en scène Gilles Bouillon

avec

Nine de Montal - Christophe Brault - Olivier Augrond - Sumaya Al-Atia - Edouard Bonnet

Création Août 2023

Production Compagnie G. Bouillon avec le soutien du Conseil Départemental du Gers et de la Ville de Fleurance

« Vous n'avez pas de pitié pour les forêts, pour les oiseaux, pour les femmes, pas de pitié les uns pour les autres ! »

Eléna Andréivna - Acte I
Oncle Vania

Une maison à la campagne.

Ça se joue comme en coulisses, une table de cuisine, un bout de terrasse, un coin de bureau. On s'y rencontre entre deux portes, on s'y donne rendez-vous dans les interstices de la vie domestique. Espaces de vacuité, d'intimité, d'aveux ... et d'une certaine liberté.

En arrière-plan de la scène il faut imaginer les champs, les bois, les grands espaces de la nature.

C'est là que se manifeste la grande originalité de la pièce et le génie visionnaire de Tchekhov qui pose, plus d'un siècle avant nous, la question fondamentale de l'écologie.

L'extermination des forêts en est le symbole alarmant : « Nous avons affaire à une dégénérescence provenant de la routine, de l'ignorance, de la plus totale absence de conscience de soi... » Avec un homme qui résiste, solitaire, en plantant des arbres, comme dans le conte de Jean Giono.

Il y a d'abord le maître de maison, professeur à la retraite. Inactif, il semble pourtant tirer les ficelles de tous les personnages : de lui dépend les femmes, leur vie de tous les jours, leurs opinions, les décisions de l'existence. De lui dépend leur destin. Depuis toujours. Même absent, il hante les pensées des autres personnages. Présent absent. Comme le Dieu caché.

On jouerait *Oncle Vania* de Tchekhov, à l'essentiel, avec les nerfs. Dans une légèreté scénique qui concentrerait le plaisir du jeu autour de cinq personnages, deux actrices, trois acteurs. Acteurs de leurs histoires et romanciers de leurs passions.

Oncle Vania, propriétaire terrien.

Astrov, le médecin, l'homme des forêts.

Elena, la femme du professeur.

Sonia, fille d'un premier mariage du professeur.

Téléguine, propriétaire ruiné.

Face à l'inéluctable, à la difficulté de vivre, ces cinq personnages nous touchent infiniment par leur profonde humanité, leurs fragilités, leurs faiblesses, leurs contradictions, leur énergie, leur infatigable désir de vivre.

Leurs histoires d'amour splendides et dérisoires.

Pour un metteur en scène c'est une joie de diriger ce quintet de façon quasi musicale, d'explorer les gouffres, les sursauts, la vitalité, l'humour de ces personnages.

Bernard Pico, dramaturge et Gilles Bouillon, metteur en scène

Notes de travail.

Ici encore, comme dans toutes les pièces de Tchekhov, il s'agit d'histoires de familles.

Loin d'ici, il y a longtemps en Russie et pourtant cela renvoie étrangement à nos histoires de familles ici et maintenant.

Reflets de nos vies, au plus près des spectateurs.

Un soir d'été, dans un jardin, tout commence par des jeux, des rires, des verres de vodka... des éclats, des bribes de paroles, des échanges, des bouts de conversations, échos d'un certain bonheur de vivre et de rester vivant quoi qu'il arrive.

Il y aura aussi de grands moments de paresse, de corps au repos, de rêves et puis aussi des réveils brusques, des secousses désagréables comme des tremblements de terre.

Chaos « des montagnes russes » du plus haut au plus bas.

On se fâchera très fort, et puis on se réconciliera très vite.

On chantera, on dansera, on conjurera le sort par la fête et le bonheur d'être ensemble.

On se réunira autour de quelques éléments de décors : des tapis, des chaises, quelques tables, des bouteilles, des verres...

Avec les acteurs très près de nous, si près de nous.

Il y aura même des coups de pistolet, des poursuites et des menaces de mort.

Au petit matin, l'ordre et le travail reprendront en douceur, avec une belle délicatesse.

Un peu comme les personnages du *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare, qui après une folle nuit d'amour et d'ivresse, retrouvent leur sagesse et l'accord du désaccord...

Jusqu'à la prochaine fois...

Durée 1h30, 5 acteurs.

Gilles Bouillon, Février 2023

Jean Giono, *La Chasse au bonheur*, Gallimard, 1988

« Ici, dans le domaine - dans notre province - s'étend le silence. Le silence bénéfique ; le silence : le plus grand luxe du monde, que les milliardaires eux-mêmes ne peuvent pas acheter ; la paix, le temps. Nous avons le temps - formule très rare - Dans un moment nous allons entendre la nuit, les rumeurs confuses, l'aboi d'un chien, le hennissement d'un cheval - il y en a encore en province - ; admettons même un moteur d'automobile, sur la route départementale - un seul -.

Et peut-être même un moteur d'avion, très haut dans les airs - un seul aussi, un courrier ; il va ailleurs. Et il y a les beaux bruits : la cloche d'un hospice, le vent dans les arbres et le brasillement des étoiles. Il vient de très loin ce brasillement des étoiles et il va très loin, peut-être même beaucoup plus loin que ce que vous imaginez, plus loin que les polytechniques.

Prenez garde ! ».

George Steiner, *La mort de la tragédie*, Le Seuil, 1965

Une pièce de Tchekhov n'a pas pour objet principal la représentation d'un conflit ou d'une thèse. Elle cherche à extérioriser, à rendre perceptible aux sens, certaines crises de la vie intérieure.

Les personnages se meuvent dans une atmosphère sensible au plus léger changement d'intonation. Comme s'il traversait un champ magnétique, chaque mot, chaque geste provoque un trouble complexe et un regroupement de forces.

Un dialogue de Tchekhov est une partition musicale transposée pour la voix parlée ; il alterne entre l'accélération et le ralentissement. La hauteur et le timbre sont souvent aussi significatifs que le sens explicite ...

Tchekhov se trouve en dehors d'une étude sur la tragédie. Il déclarait lui-même avec insistance que ses pièces étaient des comédies et c'est ainsi qu'on les considère dans le pays où elles sont nées.

Les pièces de Tchekhov sont enracinées dans un moment historique particulier et contiennent un fort élément d'ironie politique et de satire sociale. Ces êtres raffinés, meurtris, dans leur aristocratique pauvreté sont condamnés et leurs prétentions sont ridicules. Il faut que la hache résonne dans *La cerisaie* si une vie nouvelle doit s'instaurer ; Lopakine est une brute vulgaire, mais la vulgarité, c'est la santé et elle bâtira des maisons pour les vivants sur les terres en friche des morts. Tchekhov est médecin et la médecine sait ce qu'est la souffrance, et même le désespoir dans ce cas particulier, mais elle ignore la tragédie.

Peut-être devrait-on aborder ces pièces insaisissables en rejetant toutes les traditions du genre dramatique.

Anton Tchekhov à V.A. Tichonov. Moscou, 22 février 1892

« ...Vous avez besoin de ma biographie ? La voici.

Né à Taganrog en 1860. Y achève ses études au lycée en 1879.

Termine en 1884 ses études de médecine à la faculté de Moscou. Prix Pouchkine en 1888. Voyage à Sakhaline à travers la Sibérie en 1890 et retour par la mer. Voyage en Europe en 1891, boit du bon vin, mange des huîtres. En 1892, fait la fête avec Tichonov.

Premiers écrits publiés en 1879 dans « La Cigale ». Liste des recueils : Récits bariolés, Au crépuscule, Récits, Les gens maussades, une nouvelle, Le duel. A également péché en matière dramatique mais avec modération.

Traduit dans toutes les langues, sauf les langues étrangères. Il y a très longtemps, en fait, que les allemands l'ont traduit. Apprécié par les Tchèques et les Serbes ; les français le paient de retour. A connu les mystères de l'amour à l'âge de treize ans. En excellents termes avec ses camarades médecins ou hommes de lettres. Célibataire. Désirerait recevoir une pension. Exerce la médecine jusqu'à faire, l'été, des autopsies médico-légales, ce qui ne lui était pas arrivé depuis deux ou trois ans. Ecrivain préféré : Tolstoï ; Médecin préféré : Zacharine.

Mais balivernes que tout cela. Ecrivez ce que vous voulez. Si vous manquez de faits concrets, remplacez-les par des élans lyriques...Tout ce que j'ai écrit sera oublié dans quelques années. Mais les voies que j'ai tracées demeureront intactes et sûres ... »



ÉQUIPE ARTISTIQUE



Gilles Bouillon, Metteur en scène, directeur artistique de la Compagnie G. Bouillon :

En juin 2004, directeur du Centre Dramatique Régional de Tours, inaugure le Nouvel Olympia avec **Le songe d'une nuit d'été** de Shakespeare; suivront : **Léonce et Lena** de Büchner – **Des Crocodiles dans tes rêves ou sept pièces en un acte** de Tchekhov et **Kachtanka** d'après Tchekhov adaptation Nathalie Holt – **Hors-jeu** de Catherine Benhamou – **Victor ou les enfants au pouvoir** de Roger Vitrac - **Othello** de Shakespeare – **Le Jeu de l'amour et du hasard** de Marivaux – **Atteintes à sa vie** de Martin Crimp – **Peines d'amour perdues** de Shakespeare – **Cyrano de Bergerac** de Rostand (200 représentations en France et en Europe) – **Kids** de Fabrice

Melquiot. En 2012-2013, il met en scène **Le Chapeau de paille d'Italie** de Labiche (Prix Beaumarchais du meilleur spectacle) - **Dans la solitude des champs de coton** de Koltès et en novembre 2013, **Dom Juan** de Molière.

En décembre 2013, il quitte la direction du CDR de Tours et fonde la Compagnie G. Bouillon à Tours. En 2015, il met en scène **Tristesse de la terre** d'après Eric Vuillard adaptation Bernard Pico et **La Cerisaie** de Tchekhov, (coproduction Franco-Suisse). Dans le cadre du Festival de Caves, 2016, 2017, 2018 créations de **Wild West Show** d'après **Tristesse de la terre** de Éric Vuillard, **Pour saluer Melville** d'après Jean Giono, **Rabelais et les deux anglaises**, d'après Rabelais. En 2017 il met en scène **Urfaust** de Goethe. En 2018 il met en scène **Ellis Island** de Georges Perec. En 2019, **Des couteaux dans les poules** de David Harrower, **La place du diamant** de Mercé Rodoréda, **Dormez je le veux ! et Mais n'te promène donc pas toute nue** de Georges Feydeau, tournée de novembre à mars 2020 (interruption en mars 2020 + annulation de la reprise en 2021 en raison de la crise sanitaire).

2020-2021 : Implantation de la compagnie G. Bouillon dans le Gers.

2021, Création et tournée du spectacle **VOLER DANS LES PLUMES Par la Fenêtre** de Feydeau suivi de **L'Ours** de Tchekhov.

2022, Création et tournée du Spectacle A **DEUX SINON RIEN, Mais n'te promène donc pas toute nue** -Georges Feydeau - suivi de - **6 Séquences de La Réunification des deux Corées** - Joël Pommerat

En 2022, il met également en scène et interprète une lecture jouée de **Cyrano de Bergerac** avec Nine de Montal et en alternance Edouard Bonnet ou Paul Toucang

Divers : Dans le cadre du Voyage des comédiens (créations et tournées en Région Centre de 1995 à 1998), Il met en scène **Tabataba** de Bernard-Marie Koltès, **Le récit d'un chasseur** d'après Tchekhov, **Scène** de François Bon et **La Noce chez les petits bourgeois** de Brecht.

En 2005, il a mis en place au sein du CDR de Tours le dispositif **Jeune Théâtre en Région Centre**, affirmant le choix de la permanence artistique au coeur d'une Maison de Théâtre.

Pour l'opéra : Gilles Bouillon met en scène : **Orlando Paladino** de Joseph Haydn, **Le Viol de Lucrece** de Benjamin Britten, **Monsieur de Balzac fait son théâtre** sur une musique d'Isabelle Aboulker,

Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, **Don Giovanni** de Mozart, **Pelléas et Mélisande** de Claude Debussy, **Jenufa** de Janacek, **La Vie parisienne** d'Offenbach, **Un bal masqué** de Verdi, **Don Giovanni** de Mozart, **La Bohème** de Puccini, **Le Barbier de Séville** de Rossini, **Falstaff** de Giuseppe Verdi, **Carmen** de Bizet, **Armida** de Haydn, **Tosca** de Puccini, **Simon Boccanegra** de Giuseppe Verdi, **Macbeth** de Verdi, **Così fan tutte** de Mozart, **La flûte enchantée** de Mozart aux Chorégies d'Orange, **La Voix Humaine** de Poulenc à la Cité de la Musique à Paris.

En 2015, il met en scène **Simon Boccanegra** à l'Opéra d'Avignon et à l'Opéra de Toulon ainsi que **Così fan tutte** à l'opéra de Toulon. En 2018 **La Bohème** de Puccini, à l'Opéra de Massy. En 2019 il met en scène la reprise de **Così fan tutte** de Mozart à l'Opéra de Tours. En mars 2021, il met en scène **Armide** de Gluck au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon.

En 2023, il mettra en scène **Dialogues des Carmélites** de Francis Poulenc au Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique d'Aubervilliers.



Nine de Montal. Formation à l'ENSATT, puis au CNSAD de Paris.

Au théâtre, elle travaille avec Maurice Attias, Didier Bezace, Aurélien Recoing, Bernard Sobel, Oriza Hirata, Philippe Baronnet.

Comédienne permanente au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, de 2008 à 2013, elle travaille avec François Cervantes, Catherine Germain, Laurent Fréchuret.

Avec Philippe Baronnet et Jérôme Brogini, elle a fondé la Compagnie des Echappés Vifs (Compagnie associée au Préau de Vire-CDR de 2016 à 2018).

En 2022, elle joue dans **Le Misanthrope** de Molière, mise en scène par Louise Vignaud.

En parallèle, elle est professeur de théâtre à Science Po Paris depuis 2011.

Avec Gilles Bouillon **La Cerisaie** de Tchekhov, **Dormez je le veux ! et Mais n'te promène donc pas toute nue** de Georges Feydeau. **VOLER DANS LES PLUMES : Par la Fenêtre de Feydeau** suivi de **L'Ours** de Tchekhov. **A DEUX SINON RIEN : Mais n'te promène donc pas toute nue** -Georges Feydeau - suivi de - **6 Séquences de La Réunification des deux Corées** - Joël Pommerat

Lectures publiques à Lecture : 2020 - *La Dame au petit chien*, Tchekhov, Lecture à Voix Haute. 2019 - *Les Fables*, La Fontaine, Lecture NMA. 2017- *L'Histoire de Babar*, Poulenc, NMA, Lecture. 2016 - *La Ferme africaine*, Karen Blixen, Lecture à Voix haute.

En 2022 : Lecture jouée de **Cyrano de Bergerac** avec Gilles Bouillon et en alternance Edouard Bonnet ou Paul Toucang.

Elle dirige avec Gilles Bouillon, l'atelier de pratiques artistiques proposé par la compagnie G. Bouillon à Fleurance. Ainsi que divers ateliers dans les établissements scolaires du Gers.



Christophe Brault. Après le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il a travaillé au théâtre avec de nombreux metteurs en scène, parmi lesquels : Jean-Pierre Vincent, Robert Cantarella, Bernard Sobel, Stanislas Nordey, Myriam Marzouki, Frédéric Maragnani, Frédéric Fisbach, Véronique Bellegarde, Benoît Lambert, Jean-Yves Ruf.

L'auteure Noëlle Renaude a écrit pour lui un texte fleuve : **Ma Solange, comment t'écrire mon désastre, Alex Roux.**

Il a joué dans plusieurs spectacles de Stéphane Braunschweig : **Tartuffe** de Molière, **Rosmersholm** de Henrik Ibsen, **Six personnages en quête d'auteur** de Luigi Pirandello, **Le Canard sauvage** de Henrik Ibsen.

Avec Gilles Bouillon, il a joué **Cyrano** dans **Cyrano de Bergerac** de Edmond Rostand, et Iago dans **Othello** de Shakespeare.

Au cinéma et à la télévision, il joue sous la direction de Pierre Granier-Deferre, Michel Deville, Costa-Gavras, Jean-Marc Moutout, Stéphane Demoustier, Benoît Jacquot, Jean-Christophe Delpias, Pierre Leccia, Laurent Jaoui. Serge Moati, Elisabeth Rappeneau

Christophe Brault a participé au documentaire **Entrée des Artistes** (2007) de Laurence Serfaty et consacré au métier de comédien de théâtre tourné pendant les représentations d'**Othello**.

Depuis 2018, il est l'unique interprète du **Marathon de l'Autofictif**, une lecture intégrale à épisodes du journal d'Éric Chevillard à la Maison de la Poésie, à Paris.



Olivier Augrond. Après le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il a travaillé avec Jacques Lassalle, Lukas Hemleb, Jacques Rebotier, Arlette Téphany, Philippe Adrien, Robert Cantarella, Noëlle Renaude, Laurent Pelly, et lors de stage avec Joël Pommerat et Krystian Lupa.

Il tourne au cinéma sous la direction de Benoit Jacquot, Pierre Jolivet, Denis Dercourt, Samantha Lang, Andy Lipvac, Isabelle Broué, Pierre Schoeller.

Pour la télévision avec Jacques Malaterre, Chawki El Mejri, Fabrice Gaubert.

En 2015, il crée sa compagnie avec un collectif d'acteurs Les Apaches. Il écrit et crée avec la même équipe **Une Place Particulière**, **Elle(s) Je viens de la nuit où l'on souffre**.

En 2019, il crée avec Sylvain Daniel et ses musiciens de Jazz autour d'un quatuor, un spectacle autour de Victor Hugo **Paucae Meae**. Il élabore une version théâtrale et musicale de **Dans la Solitude des champs de cotons** de B.M Koltès. Depuis septembre 2018, il est également professeur de 1ère année au Cours Florent.



Sumaya Al-Attia. Comédienne franco-jordanienne. Formée par le comédien et dramaturge irakien Saad Abbas et l'artiste anglaise Jane-Ann Heffernan en Jordanie. En France, elle obtient sa Licence et son Master 2 - Études Théâtrales en 2012 à l'Université Paris III.

Au théâtre, elle travaille avec Mehdi Dehbi, Philippe Mangenot, Radouan Leflahi, Julien Guyomard Julien Dubuc, Vincent Scalbert, Aurélie Van Den Daele.

Elle est également co-auteure et comédienne dans deux créations : **End, Party** de la Compagnie MiMesis et **Céto**,

Elle fait ses débuts au cinéma en 2009 dans le film **Incendies** de Denis Villeneuve nommé aux Oscars. En 2018 elle joue dans **Why are they equipped with eyes ?** de Francisco Rodriguez au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains.

Elle travaille également à la radio avec différents réalisateurs dont Juliette Heymann, Catherine Lemire, François Christophe et Laure Egoroff (**Radio France**).



Édouard Bonnet. Comédien, metteur en scène, auteur, vidéaste, régisseur son et lumière. Formation au Conservatoire de Bordeaux puis à l'ENSAD de Montpellier. Il a notamment travaillé comme comédien avec André Wilms, Cyril Teste, Bruno Geslin. Avec Gilles Bouillon il a joué dans **KIDS**, de Fabrice Melquiot, et dans **Cyrano de Bergerac**, d'Edmond Rostand.

Il est cofondateur du Collectif NightShot implanté à Tours, avec lequel il a conçu plusieurs créations.

Il est régisseur son et lumière pour le Collectif Colette, pour des compagnies en

Nouvelle-Aquitaine ou en région Centre-Val de Loire et dans le Gers pour la Compagnie G. Bouillon.

Il a co-dirigé le théâtre Universitaire de Tours de 2019 à 2022 et poursuit des activités d'enseignement artistique à Bordeaux.

Renseignements diffusion :

Giovanna Pace, tel : 06 12 56 61 40 – mail : compagniegillesbouillon@gmail.com

site : www.companiegbouillon.fr

Remerciement pour le visuel George Hodan "Forêt verte".