Comédie dramatique

LE DUELLISTE

En 1829 dans le petit village de Kirilov, en Russie méridionale, tout le monde évite le capitaine Loutchkov, redouté pour ses duels. Seuls Maria Perekatova et Théodore Kister vont tenter de le sauver de lui-même…
Une captivante nouvelle de Tourgueniev, où la grande histoire se mêle à la petite… On y retrouve des thèmes chers au grand écrivain russe : le sentiment du bonheur plus fort que celui de la passion, la lutte contre l'extrémisme, l'ouverture aux idées nouvelles dans un monde en pleine mutation.
Adapté de la nouvelle écrite en 1847 : "**Le ferrailleur**", traduction de Xavier Marmier

Adaptation et interprétation
Nathalie Arnoux

Mise en scène
Michel Miramont

NOTICE DE MISE EN SCÈNE de Michel Miramont

Lorsque Nathalie Arnoux m'a demandé de mettre en scène ce « Duelliste » de Tourgueniev dont elle avait conçu une première adaptation scénique, il m'est rapidement apparu, que nous aurions tout intérêt à aborder cette histoire de rivalité amoureuse à partir du personnage de Maria, la jeune fille objet de cette rivalité. D'un point de vue dramaturgique, raconter ce récit à la première personne du singulier permettrait d'éviter l'écueil d'une narration littéraire peu seyante à l'art scénique.

Cette nouvelle adaptation, transpose le personnage de Maria, une trentaine d'années plus tard. Elle revient sur les semaines enfiévrées et tragiques qui ont ébranlées sa jeunesse : les circonstances de ce double duel entre ces deux officiers de l'armée russe, tour à tour ennemis puis amis et finalement rivaux pour les beaux yeux de la belle Maria… mais elle évoque aussi les événements historiques de ce début de XIXème siècle marqué par l'épopée napoléonienne en Europe, les tensions idéologiques autour de l'abolition du servage et la propagation des idées révolutionnaires venues de France qui allaient embraser la vieille Russie impérialiste et féodale.

Derrière le « drame bourgeois » on retrouve dans cette admirable nouvelle de Tourgueniev le souffle tragique de la grande littérature russe du XIXème siècle : Une force mystérieuse entraîne les êtres vers une destinée qui semble déjà écrite,les péripéties amoureuses et mondaines ne sont qu'une parenthèse qui ne fait que repousser l'inéluctable : on pense à ce grand film russe des années cinquante de Grigori Tchoukrai, « Le 41 ème » ou plus proche de notre culture à Jean-Paul Sartre et « Les jeux sont faits ».

PRÉSENTATION DU SPECTACLE par nathalie Arnoux

Accompagnée et guidée par Michel Miramont tout au long de ce projet, j'ai adapté ce spectacle d'après la nouvelle de Tourgueniev **"Le ferrailleur**" à partir de la traduction de Xavier Marmier et de Tourgueniev lui même. Cette nouvelle existe aussi une autre traduction, plus récente de Françoise Flamant **"Un bretteur"**.

Dans ce spectacle, le personnage de Maria en 1860 raconte cette aventure trente ans après... Elle apparaît en narratrice, et aussi dans des flash back où sont évoqués d'autres personnages.

À l'histoire initiale, sont ajoutés d'autres éléments :

- **L'actualité politique**, avec les idées venues de France suite à l'invasion de Paris par l'armée russe en 1814, venus pour combattre "le tyran Bonaparte". Ces russes sont revenus de France en ayant découvert un autre régime politique. Des messages de liberté, fraternité, abolition des privilèges se répandaient sur toute la terre…

J'ai imaginé des propos de salon avec différentes controverses face à ces nouvelles idées . En 1829, les russes n'étaient pas prêts à une révolution, mais il y avait tout de même eu l'épisode des décembristes en 1825, des nobles avaient cherché à renverser le gouvernement. Ils avaient été pendus ou envoyés en Sibérie mais leur exemple avait fait réfléchir le peuple. Le servage allait être aboli en 1861.

- **L'actualité artistique** : Schubert qui venait de mourir, était très joué et chanté dans les salons russes. On y parlait fréquemment le français, on y lisait aussi des écrits de Goethe, et de Schiller.

Les deux hommes présentent un antagonisme intéressant :

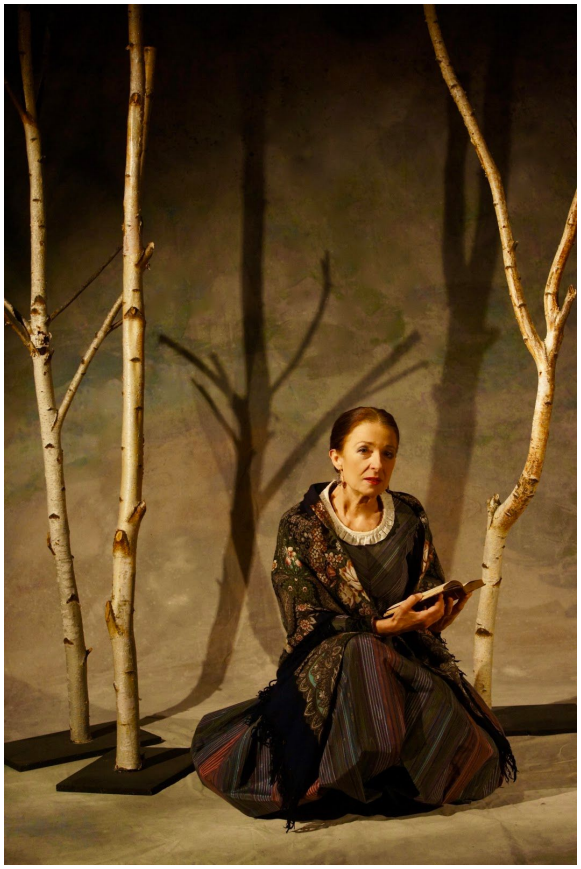
Avdéi Loutckov : le duelliste *"froid, fielleux et mauvais comme une guêpe"*. C'est un rustre qui cherche régulièrement querelle et que tout le monde craint. Mais il a tout de même accédé au grade de capitaine et c'est un héros qui a défendu sa patrie.

Théodore Kister : personnage sympathique, mais dupe de sa vision trop candide des rapports humains, pris au piège de la brutalité des sentiments, ou de leur face sombre, prosaïque. *"Il pouvait être comparé à un flacon de parfum : débouchez le, et vous voilà environné d'une senteur exquise. Il suffisait de lui parler du beau et du sublime… et des flots de paroles exaltées, convaincues, coulaient de ses lèvres."*

Ces deux hommes que tout opposait, devinrent deux amis intimes, inséparables, complémentaires comme deux parties d'une même entité.

Entre eux deux, cause indirecte du drame :

Maria : spirituelle, romanesque, jeune fille aimante, pleine de sensibilité et de désirs, mais prise au piège de sa position sociale, de son statut de femme. *"Elle parlait parfaitement le français et jouait très bien du piano. Elle n'avait ni préjugés ridicules ni affectation, et l'on ne pouvait s'empêcher de remarquer son instruction, très rare parmi les jeunes filles de la campagne..."*



Pour **Tourgueniev**, la musique étant *"un sanctuaire de prédilection"*, pour illustrer une scène entre Maria et Loutchkov, l'héroïne joue du violon sur un extrait de la Sérénade de Schubert .

Quelques bouleaux contribuent sur scène à évoquer cette Russie " avec ses isbas et ses meules de foin, ses chennevières et ses verts jardins, ses bouleaux chétifs, ces grands domaines, déjà un peu négligés et comme fondus dans une nature puissante et poétique "

" Bravo à Nathalie Arnoux pour cette recréation d'une nouvelle oubliée de Tourgueniev.
Un jeu remarquable où l'on retrouve l'esprit de l'auteur."

***Alexandre Zviguilsky**, fondateur du musée Tourgueniev à Bougival*

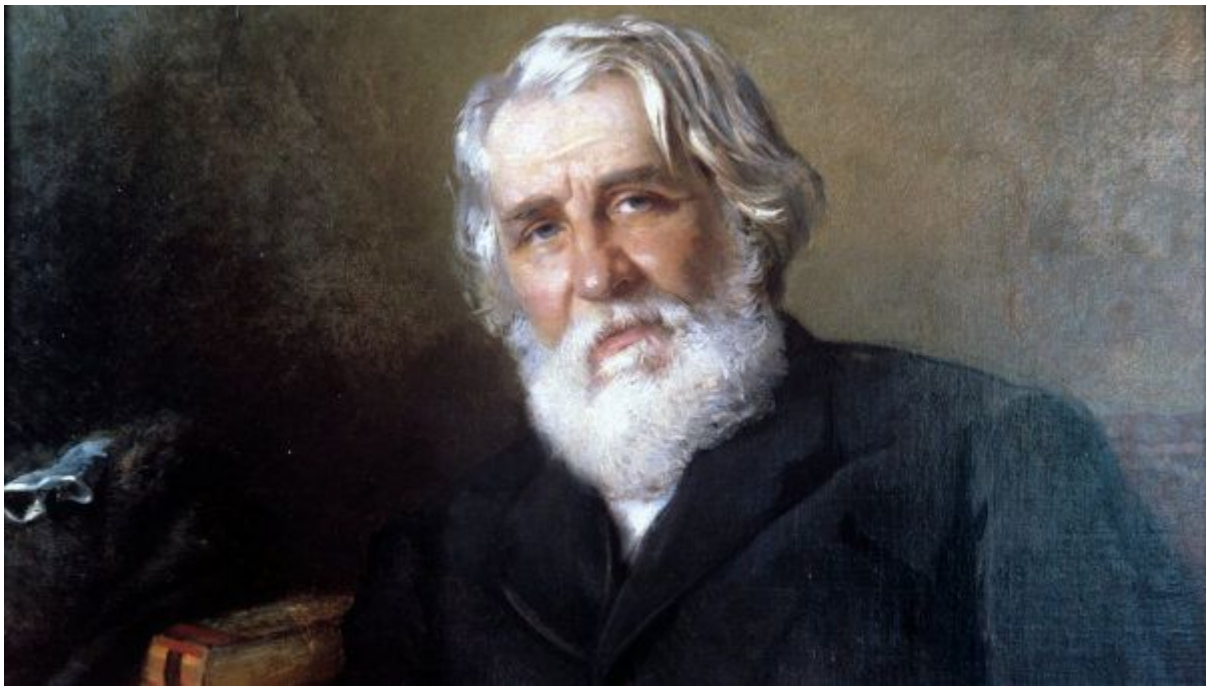
<u>Commentaires sur Billet réduc</u> :

- Très gracieuse actrice
Une grande poésie dans l'adaptation de cette pièce. Une utilisation très intelligente de la forme de la scène. Un joli tour de force et un complet dépaysement. Allez-y, vous passerez une excellente soirée.

- A déguster
Sublime purement !

- Une adaptation réussie
Loin d'être artificielle, l'idée d'une narration rétrospective apporte une certaine fluidité à la représentation. Mêlant avec bonheur la grande histoire et la petite en étant suffisamment allusif, il faut aller voir cette adaptation d'un texte trop rarement joué. Grâce au jeu de la comédienne, on suit avec plaisir les aventures de ce duelliste.

- Emouvant
Cette adaptation de l'oeuvre d'Ivan TOURGUENIEV par une comédienne et musicienne est émouvante et remue le spectateur pris dans le maelstrom des événements historiques qui jalonnent cette pièce et des sentiments.



Ivan Sergueïevitch Tourgueniev (1818 -1883) est le premier écrivain russe dont l'Occident ait fait la connaissance. C'est à travers sa personne comme à travers son oeuvre que les milieux littéraires découvriront la Russie vers le milieu des années 1850. Dans plusieurs de ses nouvelles et de ses romans, il dépeint ces grands domaines, déjà un peu négligés et comme fondus dans une nature puissante et poétique. Il vécut les dernières années de sa vie en France et mourut dans sa datcha à Bougival .

Nathalie Arnoux Comédienne et violoniste

Auteure et interprète de

-"**Comment je suis devenue célèbre**" (création en 2013) Comédie musicale à deux personnages avec théâtre, chansons, tango, violon tsigane et guitare joués en live. Mise en scène Michel Miramont ,
- " **L'Oiseau de feu** " (Création en 2016) spectacle jeune public d'après le conte russe d'Alexandre Afanassiev . Mise en scène: Michel Miramont - " **Ivan Tsarevitch et le violon perdu** " (création en 2012) Spectacle jeune public, Conte russe inspiré d'un conte d'Alexandre Afanassiev. Mise en scène Michel Miramont
- " **La Leçon de Violon** ", (création en 2004) spectacle musico-théâtral. Mise en scène Catherine Hubeau, programmé à Paris, en France et en Outre-mer.

Elle joue Labiche, Courteline, Guitry, Feydeau, Jean Michel Ribes, Eric Herbette, Yvane Daoudi ...

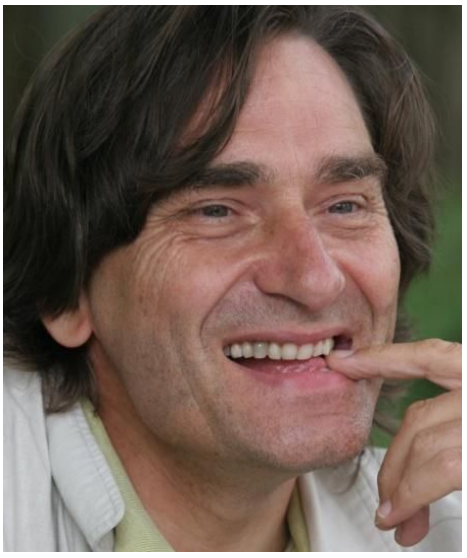
" **Double assassinat dans la rue Morgue** " Comédie dramatique d'après une des *"Histoires extraordinaires"* d'Edgar Allan Poe, adaptation et mise en scène Pascal Montel (Compagnie Neo Vent).

Elle joue avec Michel Miramont dans des créations musicales et théâtrales :
" Tsiganement vôtre ", **" Folie russe "**

Régulièrement appelée à donner des concerts de violon en solo, elle a créé des programmes variés alternant style classique et tsigane incluant les grands thèmes populaires russes, hongrois, roumains et tsiganes d'Europe de l'Est et aussi Bach, Paganini, Kreisler, Mozart, Schubert, Brahms, Dvorak : " **Autour de l'âme russe** ", " **Ballade tsigane** ", " **Florilège classique** ", " **Souvenirs de Bohême** ".

Elle pratique régulièrement le tango argentin depuis 2004.

Elle a étudié Le violon avec Corrado Romano et Gezà Kapas, (obtient un prix de virtuosité au Conservatoire supérieur de Genève, lauréate de la Fondation Menuhin) - La comédie au conservatoire de Grenoble et aussi avec Alain de Bock et Catherine Hubeau - Le chant avec Yael Benzaquen.



Michel Miramont: Comédien, metteur en scène, auteur, compositeur et guitariste

Il a joué dans de très nombreux spectacles, dont récemment dans des mises en scène de Vincent Auvet : **Coups de théâtre** d'après Feydeau, Courteline et Labiche, **La véritable histoire de jean-Baptiste Poquelin** de Frédéric-Duff Barbé, **Jacques le Fataliste** de Diderot, **Les Pensées de Pascal** d'Eric Herbette, **Moi, j'avais son amour** de Danièle Gasiglia-Laster ; dans des mises en scène de Silvio Pacitto : **Pour les yeux de Labiche** d'après Eugène Labiche, **C'est jouable, opus 1, et opus 2**, **Vous n'aurez pas Bouvard et Pécuchet** d'Eric Herbette, **Le Neveu de Rameau** de Diderot, **Le Double** de Dostoïevski, **La Palissade** d'Eric Herbette ; dans des mises en scène Philippe Leclaire : **Tartuffe** de Molière et **Antigone** de Sophocle ; dans des mises en scène de Pascal Montel : **Double assassinat dans la rue Morgue** d'après Edgar Allan Poe et 4 pièces de Molière : **Les Fourberies de Scapin**. **L'Avare**, **Monsieur de Pourceaugnac**, **Le Malade imaginaire**; et dans une mise en scène de François Charon : **Amphitryon** de Plaute.

MISES EN SCÈNE :

Avec le Théâtre Pandora et le Théâtre Darius Milhaud (depuis 1998)
Zoo Story d'Edward Albee (co-mise en scène avec Jean Lespert), **La Chute** d'Albert Camus, **La Jeune fille et la mort** d'Ariel Dorfman, **Ivan Tsarevitch et le violon perdu**, **Comment je suis devenue célèbre** de Nathalie Arnoux.
Avec la Compagnie Miramont créée en 1978 :
Zoo Story d'Edward Albee, **Les Justes** d'Albert Camus, **Haute Surveillance** de Jean Genet, **Huis-Clos** de Jean-Paul Sartre, **Thérèse Raquin** d'Emile Zola, **Le Philosophe soi-disant et la Tour mystérieuse** de D.A.F. de Sade (Mise en scène et adaptation), **Oedipe et Créon rois** ou "Les Vicissitudes du Pouvoir" d'après Sophocle (Mise en scène et adaptation), **La Noce chez les petits bourgeois** de Bertolt Brecht, **La Guéguerre** d'après Boris Vian, Fernando Arrabal, Alfred Jarry, Eugène Ionesco, Louis-Ferdinand Céline, René de Obaldia (Mise en scène et adaptation), **Du Vent dans les branches de sassafras** de René de Obaldia, **Le Paradis sur terre** de Tennessee Williams.

AUTEUR :

Divague à l'âme : pièce à 2 personnages, **1 + 1 = 1 ou Pour en finir avec la dualité** : seul en scène - Auteur-compositeur d'une cinquantaine de chansons, Adaptateur de plusieurs spectacles musicaux et théâtraux

Spectacles vivants

Créations musicales et théâtrales, violon classique et tsigane, comédie, concerts, contes, spectacles familiaux.

Nous proposons des spectacles musicaux, pour certains pluridisciplinaires, avec aussi des chansons et de la danse : Théâtre, tango, chansons, contes, concerts-spectacles.
Nous touchons un public très vaste . Nos spectacles sont conçus pour des salles de théâtre, salles des fêtes, auditoriums… Certains peuvent s'adapter également à d'autres lieux (églises, appartements, plein air).
Chaque spectacle raconte une histoire ou relate un voyage. Nous sommes inspirés par la culture de l'Europe de l'est et centrale, nourris par nos voyages en Russie, Hongrie, Roumanie, République Tchèque, Autriche…
Le but de l'Association est de soutenir et développer une culture populaire festive liée au théâtre et à la musique, particulièrement autour du violon et des pays d'Europe de l'est et centrale.

Association Loi 1901 non assujettie à TVA, domiciliée à la Maison des Associations

Boite n°48 – MDA 20, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 PARIS, représentée par Michel Dautricourt, en qualité de Président, Code APE : 9001Z, N° siren : 530 847 243, Licences n° 2-1047562 et n° 3-10475

CONTACT : 06 36 36 74 44
contact@cie-leviolonsurletoit.com
www.cie-le-violon-sur-le-toit.com

CIE LE VIOLON SUR LE TOIT