

LE VIOLON DE ROTHSCHILD

la partie finale de la trilogie de
Kama Guinkas
« La Vie est belle.
D'après Tchekhov »

Prix
The Golden Mask

Prix Stanislavski

Anton Tchekhov

« Le Violon de Rothschild ».

Le personnage principal, Iakov, est le fabricant de cercueils d'une petite ville à la campagne. Il est fâché contre la vie car les habitants de la ville ne meurent pas assez pour que ses affaires soient florissantes. Sa vie ne se résume qu'à des pertes : pertes liées aux jours non travaillés, aux habitants qui décident de mourir dans la ville voisine,... Pour arrondir les fins de mois, il joue du violon quand on fait appel à lui dans un orchestre tenu par le juif Moïseï Chaklès. Il éprouve une réelle aversion pour le flutiste juif Rothschild. Quand Marfa, sa femme, tombe malade puis décède, Iakov se rend compte qu'elle a tout enduré en silence : la perte d'un enfant en bas âge, les coups qu'il lui assénait, sa mauvaise humeur. Veuf, il comprend trop tard qu'il est passé à côté de beaucoup de belles choses dans la vie. Frappé du même mal que sa femme, il lègue son violon avant de mourir à Rothschild.

Valery Barinov (Iakov Bronza)

Kama Guinkas

sur « Le Violon de Rothschild »

Création: 2004

avec Valery Barinov, Igor Yassoulovitch, Arina Nesterova et Alexeï Doubrovski

Visualiser le spectacle: https://www.youtube.com/watch?v=brKney_Ynu0, <https://www.youtube.com/watch?v=Bn4oUtGluD4>

Tchekhov détestait les paraboles, les fables car il évitait les leçons de morale. En effet, Tchekhov dit dans son récit pour la première fois **directement** les choses qu'il dénonça toute sa vie. Il écrit une parabole où il se permet de dire de manière directe ce qui le dérange. Il écrit une nouvelle sur la vie vaine ou la vie privée de sens. Presque tous les personnages de Tchekhov en prennent conscience en fin de compte: regardez ses nouvelles et toutes ses pièces. S'ils ne se rendent pas compte, nous, les lecteurs, comprenons que tant de temps s'est écoulé en vain. Et rien! Il n'y avait rien dans la vie. Il y avait un fleuve, des bateaux, des oies, un enfant... Iakov Bronza a eu un enfant! La femme, il a eu une femme! Il ne se rappelle pas ni de l'un, ni de l'autre. Il y avait des chansons, un violon, et il a détesté ce violon car ce fut une source de revenus dans un orchestre "juif". **Kama Guinkas**

Igor Yassoulovitch (Rothschild)

Kama Guinkas sur la trilogie

J'ai remarqué que tous les éléments des sketches de Tchekhov, même les plus petits, d'une demi-page, écrits pour les journaux sous le pseudonyme Tchekhonté, existent dans ses grandes oeuvres tragiques et tragi-comiques.

J'ai voulu montrer comment les plaisanteries se transforment en situations sérieuses, qui par la suite deviennent des tragédies. La vie paraît au début un sketch léger, ensuite elle devient un peu compliquée pour finir par être enfin très complexe. L'homme se casse la tête et ne comprend pas pourquoi âgé de 30-35 ans à peine, il a déjà vieilli, sans savoir comment vivre les 30 ans à venir, pour quoi vivre, et ce qu'il va faire pendant ces 30 ans. En fait, tous les oeuvres de Tchekhov sont sur "un homme qui a voulu..." (citation de "La Mouette"). Je dirais non seulement sur un "homme qui a voulu" mais "qui a pu".

Tout d'un coup, via Tchekhov j'ai compris des choses sur moi-même et sur les gens. Au début nous sommes des enfants, si sympathiques, merveilleux. Tiens, il a dit "Ma-ma", il est génial, mignon! Il commence à marcher, un, deux pas, il tombe, il crie et rit tout de suite ... Il lui semble qu'il aura un futur merveilleux. Mais où tout cela disparaît ensuite? Tchekhov écrit toujours sur ce sujet. C'est pourquoi j'ai voulu raconter comment les petites anecdotes, les plaisanteries se transforment en problèmes qui ne sont pas du tout drôles.

"La Vie est belle", c'est aussi un récit humoristique, une plaisanterie d'une demi-page. "Si ta femme t'a trompé, réjouis-toi qu'elle t'aie trompé toi et pas la patrie". C'est une phrase très connue. Mais ce n'est pas cette expression qui m'a bouleversé, mais l'autre. "Réjouis-toi de ne pas être invalide, réjouis-toi de ne pas être aveugle, ni sourd, ni muet...". C'est dans cette plaisanterie absolue que j'ai entendu quelque chose d'horrible: tu dois te réjouir en général du fait que tu es en vie. Réjouis-toi de ne pas être une punaise, parce que tu aurais pu l'être, tu aurais pu être un ours enchaîné par le cou que les tziganes amènent avec eux, mais toi, tu es un homme. Et tout cela doit justifier ton bonheur, n'est ce pas? Mais chez Tchekhov, pas tout à fait. C'est pourquoi ma trilogie s'appelle "La vie est belle. D'après Tchekhov".

Critique et récompenses

Le spectacle est lauréat du Prix « The Golden Mask » dans les catégories *Meilleur spectacle de grand format* et *Meilleure scénographie* (Sergueï Barkhine, ci-contre).

Valery Barinov (Iakov Bronza) et Igor Yassoulovitch (Rothschild) sont lauréats du Prix Stanislavski.

Le spectacle « Le Violon de Rothschild » est une épiphanie en lui-même. La production... révèle Guinkas comme un maître conteur, distingué par son style physiquement simple et visuellement poétique et saisissant ... La conclusion de la pièce peine à apaiser. Il s'agit plutôt d'un effet provocateur dû à la synthèse de l'objectivité réservée de Tchekhov avec la mise en scène émouvante de Guinkas. Ensemble, elles engagent l'esprit et l'âme.

E. Kyle Minor, « The New Haven Register », New-York

Mr. Guinkas a magiquement mis en exergue le style équivoque de Tchekhov sans souligner ni chagrin, ni humour. Bien que la source de la pièce soit une petite nouvelle, la théâtralité est intense dans cette adaptation. ... Autrement dit, l'histoire sur le regret et les pertes devient une ode de la renaissance et du possible. Mr. Guinkas est en union avec Tchekhov et trace une voie directe vers votre âme.

Alvin Klein, « The New York Times »

Le metteur en scène soumet les personnages à l'épreuve de la vie sans « l'anesthésie théâtrale » ... Le jeu de Barinov (Bronza) rappelle le travail d'un sculpteur qui enlève au fur et à mesure de la pierre tout ce qui est superflu. L'élan de Iakov Bronza vers le sens-même de soi, les convulsions de la naissance sont jouées par l'acteur selon les lois du vrai drame... Valery Barinov avec le metteur en scène mène le personnage à travers l'épreuve de l'illumination. **Maria Doronina, Journal « Itogui », Moscou**

Géographie des tournées

Le Violon de Rothschild

2004

Création mondiale: The Yales Repertory Theatre, New-York, Etats-Unis
Festival international de théâtre « La Maison baltique » Saint-Pétersbourg, Russie

2005

Festival « Le printemps du théâtre lituanien », Kaunas, Lituanie
Festival « Les meilleurs spectacles « The Golden Mask » à Omsk », Russie
Festival international de théâtre « Kontakt-2005 », Torun, Pologne
Tournée à Tallinn, Estonie
Festival des arts « La Foire slave » à Vitebsk, Biélorussie
Tournée à Ekaterinbourg, Russie
Festivals « Les meilleurs spectacles « The Golden Mask » à Tcheliabinsk et Magnitogorsk, Russie
Tournée à Prague dans le cadre des « Journées de la culture russe en Tchéquie »

2006

Tournée à Rostov-sur-le-Don, Russie

2007

Festival « Le vrai théâtre », Novgorod, Russie
Festival de théâtre « Les saisons de Norilsk », Russie

2009

Tournée à Saint-Pétersbourg, Russie
Festival « Les meilleurs spectacles d'après l'œuvre de Tchekhov », Taganrog, Russie

Festival international de Noël, Novosibirsk, Russie

2010

Tournée à Saint-Pétersbourg, Russie
Festival « Les meilleurs spectacles « The Golden Mask » à Yaroslavl », Russie
Tournée à Perm, Russie

2011

Festival « Les meilleurs spectacles « The Golden Mask » à Tel-Aviv », Israël

2013

Festival « Le jeune théâtre », Voronezh, Russie

2014

Festival « Le classique contemporain », Kaliningrad, Russie

2014

Tournée à Krasnoïarsk, Russie

Kama Guinkas

Metteur en scène et Professeur

Artiste du peuple de la Russie, Lauréat du Prix d'Etat de la Russie

Kama Guinkas est né en Lituanie en 1941. Il a fait ses études à l'Institut d'Etat de musique et de cinéma de Leningrad dans la classe de Gueorguï Tovstonogov. Pendant deux ans il est le Directeur artistique du Théâtre du Jeune Spectateur de Krasnoïarsk. Depuis 1981, il travaille en tant que metteur en scène pour les grandes scènes théâtrales moscovites : MKHAT, Théâtre d'O. Tabakov, Théâtre de Mossoviet...

Depuis 1983, il collabore avec le Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ) où il met en scène ses meilleurs spectacles d'après les œuvres de Tchekhov (*la trilogie Le Moine Noir, La Dame au petit chien et Le Violon de Rothschild*) et Dostoïevski (*Les Carnets du sous-sol, We play CRIME, K.I. from CRIME et Le Petit poème ridicule*), ses propres pièces (*L'Exécution des décembristes, Pouchkine. Duel. Mort, Les Rêves d'exil*, fantaisie sur le thème de Mark Chagall), sans oublier les spectacles philosophiques pour le « jeune public » (*Le Coq d'or* de A. Pouchkine et *The Happy Prince* d'O. Wilde).

En 2001, Kama Guinkas met en scène une performance théâtrale particulièrement ingénieuse pour le 3ème Theatre Olympics à Moscou *La Polyphonie du monde*. De nombreuses artistes des arts différents du spectacle vivant du monde entier ont participé à cette production : Gidon Kremer et le Kremerata Baltica, Les Percussions de Strasbourg, les musiciens et les comédiens des Etats-Unis, Australie, Allemagne, Russie, Arménie, etc.

Kama Guinkas est invité d'honneur aux plus grands festivals internationaux en Allemagne, France, Italie, Belgique, Suède, Finlande, Yougoslavie, Turquie, Corée du Sud, Brésil, Colombie et d'autres pays. Parmi ses mises en scène à l'international : *N.F.B.* de V. Kobekin (Allemagne) ; *La Dame au petit chien* d'A. Tchekhov (Turquie) ; *Salle n°6* d'A. Tchekhov, *Crime et châtiment* de F. Dostoïevski, *La Mouette* d'A. Tchekhov, *La Vie est belle* d'après l'œuvre d'A. Tchekhov, *Macbeth* de W. Shakespeare (Finlande), *La Dame au petit chien* et *Le Violon de Rothschild* d'A. Tchekhov (commande du Yale Repertory Theatre et du théâtre « Guthrie », Etats-Unis)

En 2014, il est de nouveau récompensé par le prix prestigieux de théâtre « The Crystal Turandot » pour sa dernière mise en scène *Lady Macbeth de notre district* d'après la nouvelle de Nikolaï Leskov.

Il est professeur à l'Académie de théâtre de Helsinki en Finlande et également à l'Ecole du Théâtre d'art de Moscou (MKHAT). Il donne régulièrement des master classes pour des nombreuses écoles de théâtres et des universités en Grande Bretagne, aux Etats-Unis, au Canada, en France, Norvège et Finlande. En 1998, Kama Guinkas dirige le laboratoire d'acteurs et de metteurs en scène du Royal Shakespeare Theatre à Londres.

En collaboration avec John Freedman, il édite le livre *Provoking Theatre. Kama Ginkas directs* (Etats-Unis, 2003, éditions : "Smith and Kraus").

Récompenses

Prix d'Etat de la Russie pour les spectacle *K.I. from CRIME* et *La Mort des décembristes*

Prix national de théâtre russe « The Golden Mask » pour les mise en scène des spectacles *La Dame au petit chien* et *Le Violon de Rothschild*

Prix « The Crystal Turandot » pour la mise en scène des spectacles *K.I. from CRIME*, *Le Moine noir*, *Roberto Zucco* et *Lady Macbeth de notre district*

Prix de Mikhail Tumanishvili pour la *Perfection dans l'art* pour le spectacle *Le Moine Noir*

Prix « La Mouette » pour la mise en scène des spectacles *Le Moine Noir* et *Le Petit poème absurde*

Prix « Triomphe »

Prix de Gueorguï Tovstonogov

Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ)

Le Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ) commence son histoire en 1920. Il fut l'un de ceux théâtres soviétiques reçut un nom impersonnel sous l'abréviation « MTUZ » ce qui signifie « Théâtre du Jeune Spectateur de Moscou ». Le théâtre connut ses heures de gloire et d'échec, mais le label soviétique « le théâtre pour les enfants » limita le répertoire de la troupe, aussi bien que le développement artistique des metteurs en scène et des comédiens dont les plus talentueux quittaient « le théâtre jeune public ».

Tout fut changé en 1987, le jour de la première du spectacle *Cœur de chien* de M. Boulgakov dans la mise en scène de la nouvelle directrice artistique du théâtre Henrietta Yanovskaïa. Le spectacle symbolisa non seulement le début d'une nouvelle ère du MTUZ, mais aussi la renaissance du théâtre russe libre qui, étant contraint de passer des longues années en sous-sol, enfin put parler à haute voix. Grâce aux nombreuses tournées du spectacle cette voix put être entendue en Allemagne, France, Belgique, Suisse, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne, Israël et Turquie. Le théâtre du jeune spectateur se transforma en un « théâtre pour les gens » comme l'appelle Henrietta Yanovskaïa dont chaque spectacle attire l'attention du public et des professionnels en Russie et à l'international. Ce n'est pas un hasard que dans le monde anglo-saxon le théâtre MTUZ est connu sous le nom « The Moscow New Generation Theatre » (le **Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou**).

Le MTUZ d'aujourd'hui représente un synthèse et collaboration des deux metteurs en scène hors pair **Henrietta Yanovskaïa** et son époux **Kama Guinkas**, du scénographe **Sergueï Barkhine** et de la **troupe de talent exceptionnel**.

Les spectacles du Théâtre de la Nouvelle Génération sont récompensés par des prix les plus prestigieux du théâtre en Russie: « The Golden Mask », « The Crystal Turandot », « La Mouette », Prix Stanislavski, Prix des critiques de Moscou. Il est un invité habituel des festivals, la géographie de ses tournées se répandent non seulement à travers la Russie (Saint-Petersbourg, Samara, Vologda, Novosibirsk, Rostov-sur-le-Don, Surgut, etc.), mais aussi vers la France, Allemagne, Suisse, Suède, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Etats-Unis, Colombie, etc. En 1997 et 1999, les spectacles *K.I. from CRIME*, *L'Orage* et *Tatiana Répina* font partie du programme du Festival d'Avignon en France où ils remportent un grand succès auprès de la critique, la presse et le public.

La troupe du MTUZ est connue par ses comédiens – Etoiles du théâtre russe – qui constituent en même temps en ensemble harmonieux sur scène et les jeunes acteurs talentueux. Pendant les dernières années, les acteurs de la troupe ont reçu les récompenses les plus prestigieuses pour leurs rôles dans les spectacles du théâtre : Prix d'Etat de la Russie, « The Golden Mask », « The Crystal Turandot », « La Mouette », Prix Smoktounovski et Prix Stanislavski.

Pendant des nombreuses années le théâtre mène un travail étroit avec des différentes sociétés de bienfaisance en offrant des places gratuites aux spectacles du MTUZ. Aujourd'hui, il s'agit de la collaboration avec environ 70 sociétés et associations de bienfaisance de Moscou et de la Région de Moscou. Après la tragédie de l'otage des écoliers à Beslan le 1er septembre 2004, le Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou a été le premier théâtre qui a pris la route pour Vladikavkaz pour y donner des spectacles pour les enfants de Beslan.

Fiche technique: Le Violon de Rothschild

Nombre de comédiens: 4
Troupe en tournée: 18
Langue: russe (surtitrage à prévoir)

Jauge: 400-1500 places
Durée: 1h30 sans entracte

1. Plateau

Arc de proscenium: 9x 6,5 m min.
Profondeur à partir de l'arc: 9m.
Proscenium: L 14 m min x P 2,5 m min.
Une sortie des comédiens à droite du proscenium.
Mécanique du plateau: 4 perches (de 0,2 à 0,4 m à partir de l'arc de proscenium).
Couverture du sol: noir tapis possible.
Cf: Le plan de scène est présenté sur demande.

2. Lumières

A l'intérieur du plateau: 4 perches, arc de proscenium, tourelles d'éclairage, galerie, sol.
A l'extérieur du plateau: balcons gauche et droite, milieu.
Cf: Le plan lumières et la fiche technique lumières sont présentés sur demande.

3. Son

Jeu d'orgue (8 canaux d'entrée, 4 groupes de sortie).
3 lecteurs MD avec une fonction de pause automatique
Enceintes de 200 w (20-20 000 Hz): proscenium, arrière scène, salle, balcon.

4. Décor

Volume total du décor, des costumes et des accessoires: 30 m³
Poids: 2300 kg
Temps de montage du plateau et réglage lumières (sans installation de l'éclairage): 8 h
Transport du décor: un camion d'une longueur 8 m

Dernières productions du MTUZ

Le Petit poème absurde (2006) d'après le chapitre « Le Grand Inquisiteur » du roman de F. Dostoïevski « Les Frères Karamazov »

Mise en scène de Kama Guinkas

Prix « La Mouette » dans les catégories *Meilleure mise en scène*, *Meilleure scénographie* et *Meilleur acteur*, Prix Stanislavski dans la catégorie *Meilleur acteur*, Nomination « The Golden Mask-2007 » dans la catégorie *Meilleur spectacle*

Médée (2010) sur les textes de Lucius Annaeus Seneca, Jean Anouilh et la poésie de Joseph Brodsky

Mise en scène de Kama Guinkas

La Douce (2009) Fiodr Dostoïevski

Mise en scène d'Irina Keroutchenko

Prix « The Golden Mask-2011 » dans la catégorie *Meilleur acteur* (Igor Gordine)

Nocturne (2012) Adam Rapp

Mise en scène de Kama Guinkas

Les bouffons de Shakespeare (2012) d'après les œuvres de William Shakespeare

Mise en scène de Kama Guinkas

Lady Macbeth de notre district (2013) d'après le récit de Nikolaï Leskov « Lady Macbeth du district de Mtsensk »

Mise en scène de Kama Guinkas

Prix « The Crystal Turandot-2014 » et Prix Stanislavski dans les catégories *Meilleure mise en scène* et *Meilleure actrice*

Ne vous séparez pas de ceux qui vous aimez (2013) Alexandre Volodine

Mise en scène de Henrietta Yanovskaïa

Toujours au répertoire les spectacles des Kama Guinkas

K.I. from CRIME (1994) d'après Fiodr Dostoïevski

Prix « The Crystal Turandot » dans la catégorie *Meilleur metteur en scène*, Kama Guinkas reçoit pour ce spectacle le Prix d'Etat de la Russie, lauréat des nombreux festivals internationaux.

POUCHKINE. DUEL. MORT. (1999) Kama Guinkas

Kama Guinkas est lauréat du Prix d'Etat de la Russie, Grand-Prix du Festival du 200ème anniversaire de Pouchkine « Russie, premier amour... »

The Happy Prince (2000) Oscar Wilde

