



ENTRE CHIEN ET LOUP

Christiane JATAHY

librement inspiré du *Dogville* de Lars von Trier



© Magali Dougados

Théâtre
En français et portugais
Surtitré en français

A partir de la classe Seconde

Judi 5 mai 2022
Vendredi 6 mai 2022
20h
Palais des Arts, Vannes
Salle Lesage

PREAMBULE

Fuyant le fascisme de son pays le Brésil, une femme trouve refuge auprès d'un groupe de comédiens désireux de recréer le film du Danois Lars von Trier, *Dogville* (2003). La préoccupation première de cette communauté est de travailler sur l'acceptation de l'autre, en tentant de ne pas répéter la fin du film. Entre cinéma et théâtre, l'artiste brésilienne Christiane Jatahy interroge notre rapport à l'hospitalité, en pointant un miroir sur les mécanismes du fascisme, le statut de l'étranger et l'accueil de l'exilé. Elle pose une question qui lui tient à cœur : comment rompre le cycle du pire, que faire pour réellement changer ?

En mêlant les deux arts, Christiane Jatahy crée un nouveau dialogue et convie les spectateurs à vivre une expérience inédite par la présence d'écran et de caméra au plateau. Une mise en perspective des œuvres qu'elle choisit d'adapter, comme lors de sa venue à Vannes en 2016 avec *Julia*. « La friction entre théâtre et cinéma, c'est une troisième zone de création ». C. Jatahy

LE PROJET

Christiane Jatahy réinvente à chaque projet des dispositifs scéniques inédits qui travaillent la question des frontières, qu'elles soient intimes, formelles ou géographiques. Le tissage entre l'actualité brésilienne et la fable de *Dogville* de Lars von Trier est un terrain de jeu fertile pour cette artiste que la Comédie de Genève accompagne depuis trois saisons.

Entre chien et loup raconte l'histoire de la jeune Graça qui fuit le Brésil d'aujourd'hui en quête d'un ailleurs. Une petite communauté, tous des gens « bien », l'accueille à bras ouverts. Mais l'intruse polarise rapidement les désirs, jalousies et frustrations du groupe et chacun devient le rouage complice d'un engrenage malsain. La vie de plateau, où se mêlent théâtre et cinéma, se meut en implacable laboratoire humain. Surgit alors le germe sournois des déviances identitaires et comportementales qui oppriment l'individu traqué. Détourner le regard est une forme de lâcheté mais répéter l'histoire n'est pas une fatalité. Graça fuit le fascisme et sans s'en rendre compte se jette dans ses bras, comme un être qui avance, résolu, vers son destin tragique. Cela pourrait se passer n'importe où dans le monde. Mais c'est ici et maintenant. Un lieu fictif qui se rapproche terriblement de la réalité.

Dans l'ombre et la lumière, tout est visible : les acteurs filmés et filmant, les scènes, la musique, le montage du film – tout n'est que fiction.

Est-il encore temps d'arrêter ? Peut-on encore changer ? C'est la question que pose Christiane Jatahy, spectacle après spectacle, de façon lancinante, dans des formes toujours renouvelées.



© Magali Dougados

DOGVILLE, LE FILM DE LARS VON TRIER (2003)

Dogville, dernière ville avant les Rocheuses, est habitée par de simples gens. Un soir, Tom entend un coup de feu. Une étrange jeune fille, terrorisée, traverse Dogville et cherche à se sauver, poursuivie par des gangsters. Tom demande à Grace, la fugitive, de rester. Mais la police vient placarder des avis de recherche. La peur s'empare des habitants, qui exigent de Grace qu'elle travaille davantage pour mériter leur silence. Ils changent d'attitude, passent de la tolérance à l'agressivité. Tom, secrètement amoureux de Grace, projette alors de l'aider à s'enfuir. Le plan tourne court et les habitants sont furieux. Ils l'attachent à un poids, une cloche au cou...

Source Télérama

CHRISTIANE JATAHY

Née à Rio de Janeiro, Christiane Jatahy est à la fois auteur, metteuse en scène et cinéaste. Elle est diplômée en théâtre, journalisme et titulaire d'un Master en Art et Philosophie. Depuis 2003, sa démarche consiste à confronter divers genres artistiques. Au théâtre, elle a créé de nombreuses pièces explorant les frontières entre réalité et fiction, acteur et personnage, théâtre et cinéma.

Elle a écrit et dirigé les travaux suivants à partir de 2004 : *Conjugado, A falta que nos move ou Todas as histórias são ficção* et *Corte Seco*. Elle a également créé et dirigé le long-métrage *The lack that moves us*, filmé sans interruption pendant treize heures à l'aide de trois caméras portables. Cette version, toujours présentée dans des festivals de films nationaux et internationaux, est restée à l'affiche des salles brésiliennes pendant douze semaines. La matière première du film a également été projetée simultanément sur trois écrans à l'occasion d'une performance cinématographique de treize heures à la Parque Lage Art Gallery, au théâtre São Luiz à Lisbonne et au CENTQUATRE-PARIS.



Photo DD

A Londres, elle a monté et dirigé le projet *In the comfort of your home*, un documentaire / vidéo-installation présenté simultanément avec les performances de trente artistes brésiliens dans des maisons anglaises. Elle a été invitée par l'École des Maîtres en 2016. En approfondissant la relation entre le théâtre et le cinéma, elle a créé *Julia*, adaptation de *Mademoiselle Julie* de Strindberg dans laquelle se mêlent théâtre et cinéma. Cette pièce a été jouée à Vannes, salle Lesage. Elle a été présentée dans de prestigieux festivals internationaux et théâtres européens. Ce travail lui valut le premier prix Shell pour la meilleure mise en scène en 2012.

En 2013, elle a développé le projet d'installation audiovisuelle et documentaire *Utopia.doc*, à Paris, Francfort et Sao Paulo. En 2014, *What if they went to Moscow?* voit le jour, inspiré des *Trois Sœurs* de Tchekhov. Il s'agit d'une pièce de théâtre et d'un film présentés en deux espaces bien distincts. Ce travail a été récompensé par les prix Shell, Questão de Crítica et APTR. *What if they went to Moscow?* continue de parcourir l'Europe et les États-Unis pour des festivals.

En 2016, afin de clore sa trilogie initiée avec *Julia*, Christiane Jatahy a créé *La Forêt qui marche*, performance librement adaptée de *Macbeth* de Shakespeare, mêlant documentaire, performance et cinéma en live. En 2017, suite à l'invitation de la Comédie-Française, elle a créé à la Salle Richelieu *La Règle du jeu*, inspirée du film de Jean Renoir. Cette même année, l'invitée du Festival Theater der Welt et du Thalia Theater de Hambourg lance la performance *Moving People* et une version du texte

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès. Elle a été artiste invitée à Lisbonne en 2018, année durant laquelle elle a présenté ses travaux dans les principaux théâtres et cinémas. En 2018, elle a commencé à développer le diptyque *Notre Odyssée*, d'après l'*Odyssée* d'Homère. La première partie intitulée *Ithaque* a été lancée à l'Odéon-Théâtre de l'Europe à Paris, la deuxième partie *Le présent* qui déborde a été filmée en Palestine, au Liban, en Afrique du Sud, en Grèce et en Amazonie. C'est un film qui dialogue avec le théâtre et qui mélange la fiction grecque avec des histoires réelles d'artistes réfugiés. La création, une production du Théâtre National Wallonie Brussels et du SESC au Brésil, a été lancée à Sao Paulo en juin 2019 et au festival d'Avignon en juillet de la même année. Aujourd'hui, Christiane Jatahy est artiste associée à l'Odéon – Théâtre de l'Europe, au CENTQUATRE-PARIS, au Schauspielhaus Zürich.

LA PRESSE EN PARLE

Un spectacle qui décortique les ressorts de la violence sociale en mêlant au théâtre l'énergie de la danse, de la vidéo et du live (...). Le conte cruel de Lars von Trier questionne le calvaire d'une femme ayant trouvé refuge dans une petite communauté. L'envie de s'intégrer l'amène à être progressivement asservie aux désirs des autres, et la volonté de s'en libérer la conduit à perpétrer un massacre. "Le récit de *Dogville* est un prétexte pour évoquer une réalité brésilienne où la défiance envers l'autre ne cesse de grandir depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, à la suite de l'élection de Jair Bolsonaro. A la violence du bain de sang final retenu par le réalisateur, je préfère une lecture politique de la situation, pour m'interroger sur l'avenir en réfutant l'hypothèse d'une guerre civile." Christiane Jatahy. Renommée Graça, le personnage interprété par Nicole Kidman est incarné par Julia Bernat, actrice fétiche de Jatahy, qui joue une Brésilienne fuyant l'irruption du fascisme dans son pays mais se refuse à monnayer sa liberté au prix d'une morale biblique se résumant à l'archaïque "œil pour œil". Prenant à témoin le public, les comédien·nes d'*Entre chien et loup* ouvrent le débat pour inventer une autre voie vers les valeurs de la démocratie et échapper à la logique du pire.

Les Inrockuptibles

L'emprise. Les spectacles de la Brésilienne Christiane Jatahy sont des nasses. Ils vous attrapent, vous mettent cul par-dessus tête, vous éclairent. *Entre chien et loup*, au Festival d'Avignon avant la Comédie de Genève, qui le produit, agit ainsi, comme son *What if They Went to Moscow?*, en 2018 à la Comédie déjà. Une bande d'amis et d'amies s'interrogent sur le libre arbitre, notre aptitude à faire dissidence, à ne pas reproduire le scénario du pire. Ils testent leur humanité. A cette fin, ils décident de rejouer *Dogville*, ce film de Lars von Trier où Nicole Kidman, dans le rôle de Grace, se réfugie dans un village, prétendant fuir des bandits. Tous les habitants lui ouvrent les bras d'abord, avant de les refermer en tenailles assassines. C'est cette équipée que Tom, beau gosse au tourment solaire (Matthieu Sampeur), vous explique en préambule. L'expérience sera filmée en direct, poursuit-il, pour qu'elle serve d'exemple (...). Des acteurs magnifiques de liberté, dont Philippe Duclos assis à la table, jouent *Entre chien et loup* de Christiane Jatahy d'après *Dogville*.

Le Temps

Alors qu'au Brésil, la récente élection de Jair Bolsonaro fait peser une menace sur les artistes (entre autres), la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy ose une Odyssée très politique, agitée par les soubresauts actuels.

Le Soir

MENTIONS OBLIGATOIRES

Durée : 1H50

Âge conseillé : à partir de 15 ans

D'après le film *Dogville* de Lars von Trier

Adaptation, mise en scène et réalisation filmique : Christiane Jatahy

Collaboration artistique, scénographie et lumières : Thomas Walgrave

Direction de la photographie : Paulo Camacho

Musique : Vitor Araujo

Costumes : Anna Van Brée

Système vidéo : Julio Parente et Charlélie Chauvel

Son : Jean Keraudren

Collaboration et assistanat : Henrique Mariano

Assistanat à la mise en scène : Stella Rabello

Fabrication décor : Ateliers de la Comédie de Genève

Avec Véronique Alain, Julia Bernat, Élodie Bordas, Paulo Camacho, Azelyne Cartigny, Philippe Duclos, Vincent Fontannaz, Viviane Pavillon, Matthieu Sampeur, Valerio Scamuffa

Avec la participation de Harry Blättler Bordas

Remerciements Martine Bornozy, Adèle Lista, Arthur Lista

Production Comédie de Genève

Coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe - Paris, Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa, Théâtre national de Bretagne - Rennes, Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène européenne

Lars Von Trier est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire en accord avec Nordiska ApS.

Christiane Jatahy est artiste associée à l'Odéon-Théâtre de l'Europe - Paris, au CENTQUATRE-PARIS et au Schauspielhaus Zürich.



© Magali Dougados

Plus d'infos

- Christiane Jatahy présente son spectacle dans une courte vidéo : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dogville/videos/media/tmpurl_fU9wzhC4?autostart#videos_spectacle
- Présentation de la pièce *Entre chien et loup* : <https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dogville/videos/media/Entre-chien-et-loup-de-Christiane-Jatahy-Dans-les-coulisses>
- Interview de Christiane Jatahy sur France Culture en 2017 : <https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-culture-de-la-matinale/christiane-jatahy-je-suis-une-auteure-qui-parle-travers-le>
- La bande annonce du film *Dogville* (2003) : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19368208&cfilm=28927.html

DES PISTES DE RÉFLEXION AVEC VOS ÉLÈVES :

- Porter un film à la scène
- Le théâtre et le monde contemporain : un film de fiction ou une pièce de théâtre nous parle-t-elle bien du réel ? L'art nous permet-il de mieux comprendre le monde ? La fiction ancrée dans la réalité
- Comparaison du film et de la pièce / Les libertés d'adaptation de la metteuse en scène
- Le Brésil comme un laboratoire de ce qui se passe dans le monde
- Parler du fascisme au théâtre, critiquer un régime politique encore en place lors de la création de la pièce : le geste artistique est-il risqué ? La liberté d'expression et de création.
- Faire du théâtre peut-il être un acte de résistance ?
- Les règles classiques du théâtre remises en question par le travail de Christine Jatahy : ses pièces mêlent théâtre et film projeté, où scènes filmées et montées en direct s'allient pour dynamiser la forme traditionnelle du Théâtre. Le théâtre du XXI^e siècle ?

Retrouvez toutes les informations pédagogiques disponibles
sur www.scenesdugolfe.com / Onglet "Scolaires-Groupes"