

Dossier Pédagogique

L'Ours / La Demande en Mariage

D'Anton Tchekhov
Mise en scène Olivier Borle
Traduction André Markowicz et Françoise Morvan

À partir de 8 ans / durée 1h

Le spectacle peut se jouer en plein air ou en salle, il est également disponible en séances scolaires et en audiodescription

Avec Colomba GIOVANNI ou Laure BARIDA (en alternance) / Bastien GUIRAUDOU / Jérôme QUINTARD
Assistant à la mise en scène - Léo AUDOUY / Régie - Laurent BASSO

PARTENAIRES

Le spectacle est produit par la Compagnie Le Théâtre Oblique et le festival Les Rencontres de Theizé.

Soutiens et résidences : RAMDAM, Un Centre d'art, Le Théâtre de l'Uchronie (Lyon).

Le Théâtre Oblique est soutenu par la Ville de Lyon.

CONTACTS

Olivier BORLE (*mise en scène*) : 0623262151 / letheatreoblique@gmail.com

Elsa REPELLIN (*production, diffusion*): 0695095968 / letheatreoblique@gmail.com

Marina DUBROCA (*production, administration*): 0769550907 / contact@marinadubroca.com

Chers enseignant.e.s, chers pédagogues,

Ce dossier accompagne les spectacles **L'Ours** et **La Demande en Mariage**, deux comédies en un acte d'Anton Tchekhov, réunies dans une mise en scène contemporaine. Pensée pour tous les publics, cette création cherche à **faire tomber les barrières entre théâtre classique et spectateurs d'aujourd'hui**, en particulier les plus jeunes.

Ce dossier a été pensé pour vous permettre d'aborder ces spectacles avec vos groupes et élèves, pour une meilleure expérience théâtrale.

Nous vous présentons les spectacles et vous donnons des pistes de travail possibles autour de la représentation. Ces pistes sont bien sûr non exhaustives, vous êtes seul.e.s juges de ce qu'il faut dire à vos élèves en amont de la représentation. Nous souhaitons aussi, autant que possible, pouvoir organiser aussi des rencontres et/ou ateliers en amont et en aval des représentations.

Nos spectacles sont présentés quelquefois sur des temps et séances scolaires, et proposés en général pour des classes du CM2 à la terminale. Pour autant, ils n'ont pas été créés à l'attention exclusive de ces publics : nous les jouons aussi devant des publics familiaux et/ou adultes, à l'extérieur du cadre scolaire.

Notre adaptation s'inscrit dans **une démarche de démocratisation culturelle et de sensibilisation artistique**, particulièrement en milieu scolaire. L'approche pédagogique proposée ici accompagne ce double objectif : rendre le théâtre accessible, vivant et pertinent à travers deux œuvres comiques qui interrogent nos travers humains avec humour et tendresse.

L'équipe du Théâtre Oblique

Sommaire

- p3 - Les Textes
- p5 - La Modernité
- p6 - Le Contexte
- p8 - Lexique
- p9 - Le Jeu
- p10 - Un Théâtre intemporel

LES TEXTES

Deux farces drôles... mais profondes : L'Ours et La Demande en Mariage

Les deux pièces que nous abordons sont des exemples parfaits du théâtre de Tchekhov dans sa forme la plus concise et divertissante.

L'auteur joue avec les codes du vaudeville, en mêlant **comédie, ironie et satire sociale**. Cette lucidité sans jugement irrigue son théâtre, où l'on ne juge pas ses personnages, mais où on les observe avec bienveillance, dans toute leur absurdité.

Il y dépeint les travers humains : orgueil, cupidité, vanité, malentendus. Cette apparente légèreté cache une profonde réflexion sur les mœurs, les rapports hommes/femmes, ou encore la trivialité des tracas de la vie quotidienne.

L'artiste devrait être non pas le juge de ses personnages et de leurs dires, mais seulement un témoin impartial. — Anton Tchekhov

L'OURS : UN DUEL EXPLOSIF (1888)

Personnages principaux :

- Elena Ivanovna Popova : jeune veuve
- Grigori Stepanovitch Smirnov : ancien militaire venu réclamer une dette
- Louka : vieux domestique de Popova

L'histoire: L'Ours se déroule un an après la mort du mari d'Elena Popova. Celle-ci a depuis décidé de ne plus sortir de chez elle et de vivre fidèlement en entretenant la mémoire amoureuse de son mari. Son valet Louka est désespéré de cette situation et lui conseille de profiter de la vie tant qu'elle est encore jeune. Ce matin-là, ils vont recevoir la visite de Grigori Smirnov, propriétaire terrien criblé de dette qui vient réclamer une somme d'argent que le mari d'Helena lui devait.

Mais Elena ne peut pas payer, son intendant n'est pas là aujourd'hui.

Mais Grigori ne peut pas partir sans argent.

Le caractère explosif des deux personnages les entraîne alors dans un savoureux affrontement qui les mènera jusqu'à un duel. Mais au sommet de leur bataille Grigori tombe soudainement amoureux d'Elena. La pièce se termine sur Elena au bord de succomber à l'amour.

Derrière l'humour et les gags, L'Ours interroge les rapports de pouvoir, de violence et de domination contenue dans les relations sociales et amoureuses, dans les rapports hommes/femmes.

Tchekhov expose les travers des deux personnages sans pour autant les condamner. C'est là toute la force de son œuvre : **il ne cherche pas à imposer une morale**, mais à donner à ses personnages une humanité qui les rend à la fois ridicules et touchants.

Notre mise en scène choisit d'introduire un élément qui n'est pas immédiatement présent dans le texte : **la musique**. En faisant d'Elena et Grigori deux musiciens amateurs, nous avons voulu donner au spectateur.ices les signes que ces deux personnages sont peut-être plus faits pour s'aimer qu'ils ne le pensent. Nous voulions surtout éviter de faire de Grigori une simple brute qui finit par séduire Elena en l'embrassant de force. Cette lecture pouvait peut-être être drôle au moment de la création mais est impossible pour un public contemporain.

Ce choix artistique ouvre une lecture plus moderne, et invite les élèves à réfléchir sur le rôle de l'adaptation : **pourquoi et comment adapter un texte ?** Comment actualiser les questions posées par l'auteur, et les placer dans la société d'aujourd'hui ?

Axes possibles d'analyse :

- La critique des rapports sociaux et genrés
- L'absurde dans les rapports humains
- Comment naît l'amour ?

LA DEMANDE EN MARIAGE : PETITES QUERELLES ET GRANDES VANITÉS (1889)

Personnages principaux :

- Natalia Stepanovna : fille de Tchouboukov
- Ivan Vassilievitch Lomov : voisin hypocondriaque
- Stepan Stepanovitch Tchouboukov : père de Natalia

L'histoire: La Demande en Mariage raconte la difficulté que va avoir Ivan Vassielevitch à demander en mariage Natalia Stepanovna. Le père de celle-ci, Stepan Stepanovitch, va pourtant tenter de favoriser le mariage. Mais rien ne se passe comme prévu! La faute au caractère émotif et querelleur des trois personnages qui passent leur temps à se disputer pour des broutilles au lieu de célébrer la bonne nouvelle.

Là encore, Tchekhov dissèque avec humour les rapports humains : l'orgueil, la vanité, la susceptibilité. L'intrigue repose sur des malentendus comiques : le public comprend très bien les objectifs des personnages et rit de les voir buter sur des obstacles qu'ils se créent eux-mêmes ! Tchekhov nous expose leur inaptitude à se comprendre les uns les autres et **leur incapacité à gérer et exprimer leurs émotions.**

Axes possibles d'analyse :

- Les malentendus comme moteur dramatique
- La critique des rapports sociaux
- La place de la femme dans le cadre familial

LA MODERNITÉ

Un théâtre de transmission: entre classique et contemporain, une oeuvre toujours actuelle

Tchekhov a su puiser dans ses origines modestes et son expérience humaine de médecin une écriture à la fois fine, drôle et d'une grande profondeur émotionnelle. Ses textes, bien qu'écrits à la fin du XIXe siècle, résonnent encore aujourd'hui par leur humour, leur humanité et la vivacité des dialogues.

Il parle de nous tous : ses personnages sont vulnérables, maladroits, pleins de contradictions. Il n'impose pas de morale, mais invite à observer sans juger. C'est ce **regard plein de bienveillance et d'humour** qui rend son théâtre si vivant.

Les femmes chez Tchekhov ne sont ni victimes ni soumises. Dans ses œuvres, il dépeint des femmes confrontées à des rôles sociaux restrictifs, hérités d'une époque où la condition féminine était marquée par la soumission et l'invisibilité. Toujours lucide, il traite de manière nuancée et complexe ce sujet.

Ses héroïnes ne sont pas de simples victimes de leurs époques : elles cherchent à s'émanciper, à trouver leur propre voix malgré les rôles imposés.

À travers son écriture, il met en lumière **leur capacité à résister à l'ordre établi** et à chercher une forme de liberté.

Tchekhov n'hésite pas à faire des femmes des figures poétiques, tragiques, qui oscillent entre la soumission aux exigences sociales et une aspiration vers une vérité personnelle qui leur est propre et qui défie les normes sociales.

Dans ses pièces, s'il dépeint des personnages féminins enfermés dans des rôles imposés, parfois excessives ou fragiles, il les traite toujours avec respect et finesse.

Ces personnages, même lorsqu'ils échouent, restent poétiquement justes, et offrent au public une ouverture vers des questions de genre, de destin, et d'émancipation.

Elena Ivanovna (*L'Ours*) et Natalia (*La Demande en Mariage*) :

- Refusent la passivité
- Défendent leur point de vue avec énergie
- Mettent en question leur rapport aux hommes

Axes possibles d'analyse :

- La modernité des personnages chez Tchekhov
- Tchekhov était-il féministe ?

LE CONTEXTE

Préparer les élèves au texte

Le théâtre de Tchekhov peut intimider les jeunes publics. Il est essentiel de préparer les classes en amont avec des repères contextuels (sur la Russie du XIXe siècle, le servage, l'écriture dramatique...), et de les introduire au vocabulaire parfois difficile de l'auteur.

Vous pouvez également montrer des extraits d'adaptations cinématographiques ou de captations scéniques, pour familiariser les élèves avec les codes de jeu et une meilleure compréhension des enjeux.

Voici quelques pistes que vous pouvez utiliser en classe.

QUI EST ANTON TCHEKHOV? (1860-1904)

Né dans une famille modeste du sud de la Russie, Tchekhov est le petit-fils d'un serf affranchi. Étudiant en médecine à Moscou, il commence à écrire des nouvelles humoristiques pour subvenir aux besoins de sa famille. Il devient **médecin, métier qu'il exercera toute sa vie**, souvent gratuitement, auprès des plus démunis.

Tchekhov développe très tôt un style unique : sobre, ironique, profondément humain. Ses personnages sont ordinaires, fragiles, souvent empêtrés dans des situations absurdes ou pathétiques. Il publie plus de 600 récits et devient aussi un auteur majeur du théâtre moderne, avec des pièces qui rompent avec les grands drames classiques.

Son théâtre, souvent qualifié de «drame de l'inaction», rompt avec les grandes intrigues classiques : il montre des êtres en crise silencieuse, confrontés au temps qui passe, aux occasions manquées, aux illusions perdues.

Malade de la tuberculose, il meurt à 44 ans. Son œuvre continue d'influencer la littérature et la scène contemporaine. Par sa lucidité compatissante, son rejet du jugement moral, et son humour discret, il reste **un auteur universel**, toujours joué et étudié dans le monde entier.

CONTEXTE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

À la fin du XIXe siècle, la Russie est **un empire en mutation**. La société est encore marquée par l'abolition du servage (1861), qui a profondément modifié les relations entre la noblesse terrienne et les anciens paysans. On voit émerger une classe moyenne plus instruite, et une remise en question des valeurs traditionnelles.

À cette époque le théâtre russe est très vivant, influencé par les formes occidentales, notamment **le vaudeville français**, mais cherche aussi sa propre voix.

Écrite en 1888, « L'Ours » est une pièce courte, en un acte, commandée par un théâtre amateur. Tchekhov voulait divertir, tout en caricaturant certaines attitudes sociales de l'aristocratie provinciale russe. Écrite un an plus tard, en 1889, « La Demande en Mariage » suit la même veine comique et satirique. Elle a été pensée pour être jouée rapidement et facilement, avec peu de personnages et de décors. Ces deux pièces ont été écrites à une époque où Tchekhov explorait la comédie avec ironie et réalisme. Elles se moquent des travers de la petite noblesse russe avec légèreté, tout en révélant déjà les qualités profondes de son théâtre : observation fine des comportements, mélange d'humour et de mélancolie, et critique sociale discrète mais acérée.

QUELQUES THÈMES RÉCURRENTS

- La condition des propriétaires terriens déçus, qui vivent isolés avec peu de revenus.
- Le rôle social des femmes, à travers le personnage de Popova, veuve recluse et soumise aux conventions.
- Le ridicule des comportements «exagérés» : fierté, susceptibilité, querelles absurdes... qui mènent paradoxalement à l'amour.
- Les valeurs dépassées de la noblesse de province, où les mariages sont encore vus comme des arrangements financiers ou sociaux.
- Les conflits absurdes entre voisins propriétaires, pour des histoires de limites de terrain.
- L'immaturation des personnages adultes, à la fois comiques et pathétiques dans leur

ALLER PLUS LOIN : QU'EST-CE QUE LE VAUDEVILLE ?

Le vaudeville est un genre de théâtre comique, très populaire au XIXe siècle, en particulier en France et aussi en Russie.

C'est une pièce qui cherche à faire rire grâce à des situations amusantes, exagérées et pleines de quiproquos (malentendus).

Les caractéristiques du vaudeville :

- **Une intrigue simple et rapide** : l'histoire est souvent basée sur un malentendu ou une situation absurde, comme une dispute, une demande en mariage, ou une jalousie exagérée.
- **Des personnages stéréotypés** : on y trouve souvent un vieil homme grincheux, une femme autoritaire ou naïve, un amoureux timide ou maladroit, un domestique rusé... Ces personnages sont exagérés pour faire rire.
- **Un rythme rapide et énergique** : les répliques s'enchaînent, les personnages se fâchent, crient, courent parfois d'une pièce à l'autre.
- **Des retournements de situation** : tout semble mal aller... mais tout finit bien, souvent avec un mariage ou une réconciliation.

LEXIQUE

Vie sociale et argent

- **Créancier** : Personne à qui l'on doit de l'argent.
- **Rentes** : Revenus réguliers venant d'un capital ou de terres.
- **Propriétaire terrien** : Personne qui possède des terres agricoles.
- **Hypothéquer** : Mettre un bien (ex. : une maison) en garantie d'un prêt.

Société et classes

- **Aristocratie** : Classe sociale riche et noble.
- **Domestique** : Serviteur ou employé de maison.
- **Officier d'artillerie** : Militaire chargé des canons.

Relations et sentiments

- **Veuve / veuvage** : Femme dont le mari est mort / situation d'avoir perdu son conjoint.
- **Veuve éplorée** : Veuve très triste, en pleurs.
- **Soupirant** : Homme qui cherche à séduire ou épouser une femme.

Conflits et honneur

- **Querelle** : Dispute entre deux personnes.
- **Duel** : Combat entre deux personnes pour défendre leur honneur.
- **Déshonoré** : Avoir perdu son honneur ou sa réputation.

Santé et émotions

- **Hypocondriaque** : Personne qui croit souvent être malade, sans vraie raison.
- **Palpitations** : Battements de cœur forts ou rapides (souvent liés au stress ou à la peur).

Langage du théâtre

- **Tirade** : Long discours d'un personnage.
- **Comédie de mœurs** : Pièce qui se moque des habitudes de la société.
- **Burlesque** : Très comique, souvent exagéré ou absurde.
- **Satire** : Texte qui critique en se moquant.
- **Ironie** : Dire le contraire de ce qu'on pense pour se moquer ou critiquer.
- **Des retournements de situation** : tout semble mal aller... mais tout finit bien, souvent avec un mariage ou une réconciliation.

LE JEU

Un théâtre vivant: jouer, ressentir, comprendre

L'un de nos objectifs pédagogiques majeurs est de transmettre **le plaisir de jouer**. À travers des ateliers de découverte théâtrale, organisés en classes par les enseignants, seuls ou accompagnés des artistes, les élèves peuvent être amenés à explorer le travail corporel, la diction, le jeu avec les mots..., et à découvrir l'acteur comme un artisan du sens.

L'approche active permet d'explorer les gestes, les voix, les conflits internes des personnages, et de les faire résonner avec les émotions des élèves eux-mêmes. Le théâtre devient alors **un espace d'expérimentation sensible**, où le corps est un outil de lecture du monde.

La médiation culturelle autour du spectacle se veut interactive et participative, avec des propositions d'activités pratiques pour prolonger la rencontre avec les œuvres après la représentation : improvisation, réécriture de scènes, débats sur les personnages et leurs choix etc.

DIFFÉRENTES PISTES À ÉTUDIER EN CLASSE

- Comprendre un dialogue comique entre deux personnages.
- Identifier les émotions (colère, fierté, surprise...).
- Enrichir le vocabulaire théâtral (duel, insulte, défi...).
- Travailler l'expression orale à travers le jeu.
- Comprendre une scène absurde mais réaliste (demande en mariage qui tourne à la dispute).
 - Travailler les intentions (les mêmes répliques mais avec les mots des élèves, pour retrouver le sens)
 - L'expression des émotions.

ACTIVITÉS POSSIBLES

- Lecture expressive : travailler l'intonation, la diction
- Improvisation : «Inventez un nouveau duel comique (ex : à la cuillère ou au ballon)».
- Mime expressif : sans parler, montrer la colère puis la surprise des personnages.
- Vocabulaire en jeu : associer les insultes douces à leurs définitions (ours = rustre, etc.).
- Lecture à deux voix de la scène de dispute.
- Rejouer une scène avec des contraintes (mime, ralenti).
- Réécriture : réinventer la fin de L'Ours ou écrire une scène manquante
- Interdisciplinarité : Histoire (Russie tsariste), Français (farce), EMC (égalité F/H)

UN THÉÂTRE INTEMPOREL

La mise en scène d'Olivier Borle se veut légère, nomade et poétique, avec une scénographie minimaliste et des codes de jeu accessibles. Le spectacle est conçu pour être multi-format et tout-terrain, capable de s'adapter à toutes sortes de lieux : écoles, centres sociaux, plein air... et d'**aller à la rencontre des publics** éloignés de l'offre théâtrale traditionnelle.

En créant ces deux petites formes, nous prolongeons le travail amorcé avec Notre Petite Cerisaie (autre spectacle de la compagnie, créé en 2022 et toujours en répertoire), et visons à faire résonner l'universalité de Tchekhov dans le monde d'aujourd'hui.

Ce projet vise à former de futurs spectateurs, en leur offrant une expérience directe du théâtre.

Loin d'un enseignement figé, cette approche privilégie l'expérience sensible et la réappropriation du classique. Il s'agit de cultiver la curiosité, de faire du théâtre **un lieu de plaisir, de jeu et de réflexion**, et non de jugement ou de distance, à la manière de Tchekhov et de son écriture.

En réunissant accessibilité, exigence artistique et engagement pédagogique, cette création ambitionne de faire vivre Tchekhov ici et maintenant, avec et pour le public.

Avec une mise en scène exigeante mais accessible, cette création permet de faire entendre Tchekhov comme un auteur toujours moderne, profondément humain, à la portée de toutes et tous.

