

CRÉATION 2021

Two Old Women

inspiré de *Two Old Women: An Alaska Legend of Betrayal, Courage and Survival* de **Velma Wallis**,
Éloge des voyages insensés de **Vassili Golovanov**
et d'autres récits du Grand Nord
mise en scène **Lilo Baur**

© Dan Ramèn

Julia Brunet

directrice de production
07 67 65 74 70
j.brunet@tnp-villeurbanne.com

Théâtre National Populaire

direction Jean Bellorini
04 78 03 30 00
tnp-villeurbanne.com

CRÉATION 2021

Two Old Women

inspiré de

Two Old Women: An Alaska Legend of Betrayal, Courage and Survival de

Velma Wallis,
Éloge des voyages insensés de

Vassili Golovanov
et d'autres récits
du Grand Nord

mise en scène

Lilo Baur

avec

India de Almeida,
Asahi Ishikawa,
Mai Ishiwata,
Vincent Murlon,
Thierry Thieû Niang,
Hélène Patarot

adaptation et traduction

Lilo Baur et
Katia Flouest-Sell
dramaturgie
Katia Flouest-Sell
scénographie
Andrew D. Edwards

costumes

Agnès Falque
création vidéo
Sébastien Dupouey
création musicale
Mich Ochowiak

Two Old Women: An Alaska Legend of Betrayal, Courage and Survival est édité chez Epicenter Press (1993).
La version française d'*Éloge des voyages insensés* est parue aux Éditions Verdier.

Lors d'un hiver extrêmement rude, une tribu nomade du Grand Nord fait face à une terrible famine et prend la décision d'abandonner les deux plus anciennes de la communauté. Restées seules, les deux femmes refusent cette condamnation. Pour survivre face au froid extrême, elles retrouvent les gestes de la chasse et de la pêche et l'agilité perdue de leur corps. Une seule pensée les anime : avancer pour ne pas mourir.

L'histoire de ces deux figures exemplaires vient déranger nos vies sédentaires où la vieillesse trouve difficilement sa place et où la transmission se perd. Elle ramène à une expérience fondamentale de vie, rappelle l'importance de l'entraide, la richesse de l'expérience et l'incroyable pouvoir de la volonté.

Depuis la sortie du livre de Velma Wallis en 1993, Lilo Baur rêve de l'adapter à la scène. Avec cette création produite par le TNP, elle pose un regard philosophique et empreint d'écologie sur le monde en se demandant si l'on peut, aujourd'hui encore, être « at home in the world ».

Le projet

J'ai découvert le livre de Velma Wallis à sa sortie en Angleterre en 1993, et j'ai tout de suite été persuadée qu'il fallait l'adapter à la scène. Je travaillais à l'époque avec la compagnie Complicité sur la création *The three lives of Lucie Cabrol* qui racontait le destin d'une paysanne française du début du XXe siècle, bannie par sa famille.

Two Old Women résonne avec certains des thèmes qui me touchent profondément chez Lucie Cabrol : l'expérience de l'exclusion et la nécessité de vivre ce que l'on appelle la vie nue, « bare life », une vie plus organique en dehors de la communauté. Ce livre met en avant des figures féminines exemplaires. L'histoire de ces deux femmes nous ramène à une expérience fondamentale de vie, universellement partagée, loin du confort et de l'abondance de nos sociétés.

Lors d'un hiver extrêmement rude, le chef d'une tribu nomade du Grand Nord fait face à une terrible famine et prend la décision d'abandonner les deux plus anciennes de la communauté, devenues un fardeau. Ainsi, il les condamne indirectement à la mort. Restées seules, les deux vieilles – qui n'étaient auparavant ni particulièrement proches l'une de l'autre, ni impliquées dans la vie communautaire – se montrent d'abord abattues par cette trahison puis finissent par décider d'aller de l'avant : « Nous allons leur prouver qu'ils ont tort. À toute la tribu et à la mort. » Leur détermination est leur force : « Mon esprit a du pouvoir sur mon corps » disent-elles. Leur histoire est autant une leçon de vie pour les membres de la tribu qui finiront par les retrouver, que pour chacun d'entre nous.

Two Old Women raconte l'histoire vraie de deux femmes âgées qui n'ont pas eu d'autres choix que de survivre face au froid extrême, en puisant dans leurs réserves humaines et leur sagesse d'anciennes. À priori loin d'être des héroïnes, elles nous dévoilent leurs faiblesses, leurs colères, leur amertume et leur immense courage. Leur histoire vient déranger nos vies sédentaires où la vieillesse n'a plus de place et où la transmission se perd peu à peu.

Cette légende transmise de mère en fille révèle la mobilisation possible des ressources oubliées tant sur le plan logistique que sur le plan humain. Les deux anciennes savent bien que « le corps a besoin de nourriture mais que l'esprit lui, a besoin de l'humain. » Leur témérité et leur audace étonnent par une pugnacité et une dignité forçant l'admiration.

Le livre de Vassili Golovanov *Éloge des voyages insensés*, qui est à la fois un récit de voyage et une réflexion philosophique sur l'espace, sert également de base à notre travail. Il entre en résonance avec l'engagement du peuple Gwich' (dont est issue Velma Wallis) qui s'est battu contre le projet de forage pétrolier du gouvernement de Trump et pour la préservation de leur région, devant les représentants du gouvernement. Le courage et la sagesse dont a fait preuve cette population nous a particulièrement frappés et nous questionne : peut-on aujourd'hui encore être « At home in the world » ?

Lilo Baur, mai 2019

Les textes

Extraits d'*Éloge des voyages insensés* de Vassili Golovanov (Éditions Verdier, traduction H. Châtelain)

« Maintenant je sais qu'un kilomètre c'est une route qui mène au ciel en passant par l'enfer, un cœur qui bat comme un tambour de chaman, des mottes de terre sous les pas, le vomissement dû à la fatigue, la puanteur de ses propres peurs et cet apitoiement sur soi qui envahit soudain comme une boule dans la gorge. Un kilomètre, mon ami, c'est une conversation approfondie avec soi-même une conversation sur le fond des choses, sur ce que l'on est encore capable de faire au lieu de torturer et de geindre dans une ville ; ce que l'on est capable de faire dans une zone à risque où les raisonnements, tous sans exception, ne valent pas un clou. »

« Au minimalisme des cultures traditionnelles s'opposent le consumérisme actuel et cette incroyable abondance de biens dont l'homme civilisé a besoin pour accroître ses ressources d'énergie. "Vivre dans l'espace" signifie agir. "Vivre dans le temps" signifie consommer, échanger son temps de travail social en biens, en produits... »

statue traditionnelle inuit

L'esthétique

Un espace épuré où seules des peaux d'animaux et du feutre formeront les reliefs d'un paysage enneigé. Des projections vidéo permettront de voyager sur les territoires que traversent les deux vieilles femmes : le bord d'une rivière, un bois, une plaine gelée et désertique etc. Sur scène, l'agilité inattendue des deux vieilles femmes – la chasse à l'écureuil, la pêche et la marche difficile – « Avancer pour ne pas geler » – sera accompagnée de trois danseurs-comédiens qui représenteront soit des personnages de la tribu, soit d'autres créatures qu'elles rencontreront : animaux, pièges, végétations... Un microphone placé en avant-scène, comme un îlot en dehors des paysages enneigés.

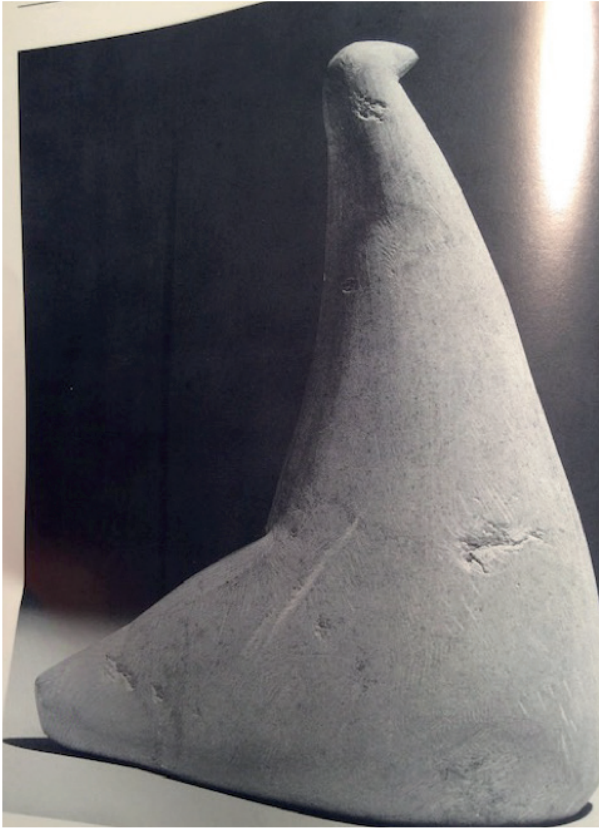
statue de Georges Jeanclos @ DR

La ballade de Narayama de Imamura – film, 1983

statues de Georges Jeanclos @ DR

statue inuit et statue de Georges Jeanalos

photo de caribous

Lilo Baur

Née en Suisse, Lilo Baur débute sa carrière à Londres comme comédienne. Elle joue au Royal National Theatre dans *L'Orestie* d'Eschyle mis en scène par Katie Mitchell, puis dans *The Merchant of Venice* de William Shakespeare mis en scène par Richard Olivier. Membre du Théâtre de Complicité dirigé par Simon McBurney, elle joue dans *The Visit* d'après Dürrenmatt, *The Street of Crocodiles* d'après Bruno Schulz, *Help I'm Alive* d'après Ruzante, *The Winter's Tale* de Shakespeare et *Lights* de Torny Lindgren. Pour son rôle dans *The Three Lives of Lucie Cabrol*, elle obtient le Dora Award de la meilleure actrice ainsi que le Manchester Evening News for best actress. En France, elle interprète Gertrude dans *La Tragédie d'Hamlet* de Peter Brook avec lequel elle collabore à nouveau sur les spectacles *Fragments*, d'après Samuel Beckett et *Warum Warum*. Elle signe également de nombreuses mises en scène au théâtre et à l'opéra. Ces dernières années, elle collabore avec Hideki Noda au Tokyo Metropolitan Theatre, qui l'a mis en scène dans *One green Bottle*. Parallèlement, elle joue au cinéma sous la direction de Justin Chadwick, Peter Yates, David Yates, Fredi Murer, Dona Deitch, Stephan Haupt, Tim Fehlbaum, ou Beeban Kidron. Depuis 2010, Lilo Baur a mis en scène à la Comédie-Française *Le Mariage* de Nicolas Gogol, *La Tête des autres* de Marcel Aymé (Prix Beaumarchais), *La Maison de Bernarda Alba* de Federico Garcia Lorca, *Après la Pluie* de Sergi Belbel et *La Puce à l'Oreille* de George Feydeau.

L'équipe artistique

Hélène Patarot

jeu

Elle travaille au théâtre avec Peter Brook dans *Le Mahabharata*, en tournée mondiale pendant dix-huit mois ainsi que dans la version cinématographique. Elle joue dans *L'Os* de Tierno Bokar au Théâtre des Bouffes du Nord, également en tournée mondiale. Elle travaille également comme costumière pour Peter Brook. À Londres, où elle a vécu pendant douze ans, elle travaille avec le Théâtre de Complicité sous la direction de Simon McBurney. Elle joue dans *Les Trois Vies* de Lucie Cabrol au Théâtre Riverside et en tournée internationale, et dans *Le Cercle de craie caucasien* de Bertold Brecht. Elle joue avec et sous la direction de Vanessa Redgrave dans *Antoine et Cléopâtre* de William Shakespeare ainsi que dans *India Song* de Marguerite Duras dirigé par Annie Casteldine. À Paris, elle tourne dans *Tengri* avec Marie de Poncheville. Elle interprète aussi des rôles dans *L'Amant* de Jean-Jacques Annaud, *La vie est un roman* d'Alain Resnais, et *Paris je t'aime* de Christopher Doyle. Au théâtre, elle interprète le rôle d'un homme avec Dan Jemmett dans *Dog Face*. Elle joue aussi dans *Les Bas-Fonds* de Maxime Gorki avec Lucian Pintilie présenté au Théâtre de la Ville, et au Festival d'Avignon dans *Phèdre* de Jean Racine mise en scène par Anne Delbée. Elle est dirigée par Jean Bellorini dans *Un instant*, d'après *À la recherche du temps perdu* de Marcel Proust, puis dans *Le Jeu des Ombres* de Valère Novarina présenté à la Semaine d'art en Avignon en octobre 2020. Hélène Patarot adapte également des nouvelles d'Anton Tchekhov pour Lilo Baur dans le cadre du spectacle *Fish Love* présenté au Théâtre de la Ville.

Thierry Thieû Niang

jeu

Il est danseur et chorégraphe. Parallèlement à son parcours de création, il initie des ateliers de recherche chorégraphique autour de projets de transversalité – danse, théâtre, musique, opéra, arts visuels et littérature – autant auprès de professionnels que d'amateurs, d'enfants et de seniors, de personnes autistes et détenues en France et à l'étranger. Officier des arts et des lettres, lauréat de la Villa Médicis au Vietnam, de la Fondation Unesco-Aschberg au Kenya et du Prix Chorégraphique de la SACD en 2019, il intervient auprès des écoles d'art, des conservatoires supérieurs d'art dramatique et chorégraphique et auprès d'associations de quartiers, d'hôpitaux et de prisons. Pour la saison 2019-2020, il est artiste invité à l'hôpital Avicenne et la MC93 à Bobigny. En 2020-2021, il poursuit sa collaboration avec Jean Bellorini en tant qu'artiste invité au TNP à Villeurbanne. Il collabore à la dernière création de celui-ci, *Le Jeu des Ombres* de Valère Novarina, présenté à la Semaine d'art en Avignon en octobre 2020.

Mai Ishiwata

jeu

Après des études au Conservatoire National Supérieur de Paris, elle travaille avec la compagnie Les Passagers, spécialisée dans les spectacles de rue et la danse verticale. Elle collabore sur plusieurs pièces avec Claire Durand-Drouhin – cie Traction depuis 2011, dont certains projets l'impliquent aux côtés de résidents de l'hôpital psychiatrique de Limoges. En 2014, elle travaille avec la compagnie Cécile Loyer pour la création d'*Une pièce manquante*, et participe depuis à plusieurs projets avec son équipe. Parallèlement à ce parcours, Mai rencontre le butô grâce à Ko Murobushi et Carlotta Ikeda qui dirigent la compagnie Ariadone, qu'elle intègre en 2010. Elle y danse notamment *Utt*, solo originellement chorégraphié par Ko Murobushi pour Carlotta Ikeda. Elle participe à une création avec la compagnie Medulla – Naomi Mutoh et Laurent Paris, dans *Le Grand luminaire*. Plus récemment, elle danse dans *Horizon* de Philippe Ménard - cie pm, la *Lumière Antigone* avec Gaël Domenger et Beñat Achiary, dans *Paysages Entrouverts / Paisaia Sumatuak* avec Johanna Etcheverry et Mizel Théret – cie Traversée, *Puzzling* de Blanca Arrieta, *Aux Corps Passants* de Gilles Baron – cie Origami, *Unisson* et *Distances* d'Ashley Chen – cie Kashyl. Elle participe aussi avec Boris Charmatz à plusieurs éditions de *20 danseurs pour le XXe siècle*.

Asahi Ishikawa

jeu

Après deux ans d'études de Buto avec Teshigawara Saburo et de théâtre avec Noda Hideki à l'Université d'Art de Tama à Tokyo, Asahi Ishikawa rejoint la compagnie d'Hideki Noda pour les spectacles Gekirinn et Ashiatohime. Il fonde sa compagnie et part en tournée au Japon avec la pièce qu'il crée. Il se forme à l'école internationale de théâtre de Jacques Lecoq à Paris en 2019.

Vincent Murlon

jeu

Il débute avec Yves Donque (Théâtre du Réel) dans *L'Éveil du Printemps* de Frank Wedekind, entre à l'ERACM - École Régionale d'Acteurs de Cannes-Marseille, puis travaille avec Catherine Marnas (Cie Parnas) dans *La Tempête* de Shakespeare ; avec la cie T.O.C. dans *E.R. 23 (Je n'ai pas de motif)* de William Burroughs et *Discours à la Convention de St Just*, avec Jean-Pierre Vincent dans *Pièces de Guerre* d'Edward Bond et *Lorenzaccio* d'Alfred de Musset, avec Jean-Yves Ruf dans *Chaux Vive*, dans *Comme il vous plaira* de William Shakespeare, dans *Silures* d'après Coleridge et Kavvadias, dans les *Fils prodigues* de Conrad et O'Neil, et dans *En se couchant, il a raté son lit*, co-mis en scène avec Lilo Baur, sur les écrits de Daniil Harms. Il collabore également avec David Gauchard et la Compagnie L'Unijambiste, dans les spectacles *Richard III* et *Le songe d'une nuit d'été* de Shakespeare, *Des couteaux dans les poules* de David Harrower, *Herem* d'André Markowicz, *Ekaterina Ivanovna* de Léonid Andreïev et *Le Temps est la rivière où je m'en vais pêcher* d'après H.D. Thoreau, ainsi qu'avec la Loop Cie d'Étienne Parc pour *Nous savons*, avec l'Abadis d'Adrien Ledoux pour *Roberto Zucco* de B.M. Koltès, avec *Le Cabinet de Curiosités* de Guillaume Cantillon pour *Noces De Sang* de F.G. Lorca, tout en entamant indépendamment un cycle de lecture avec musiciens (Andrukhovych, Burroughs). Il suit par ailleurs la masterclass au long cours de Krystian Lupa « Le Corps Rêvant » (Les Chantiers Nomades).

India de Almeida

jeu

Franco-brésilienne, elle se forme dans différentes école (Auvray Nauroy, École du Jeu, conservatoire Gabriel Fauré). En 2018, elle intègre la Classe Libre des cours Florent et travaille notamment avec Jean Pierre Garnier, Félicien Juttner, Philippe Calvario, Carole Franck ou Sebastien Poudroux (de la Comédie Française). Au théâtre, elle joue sous la direction de Hugo Mallon dans *Minuit cinquante premier Décembre*, de Dimitri Repéran dans *Même dans l'oubli le monde*, de Florian Pautasso dans *H* et dans *Incroyable et Irraisonné, Impossible Baiser*, de Floriane Comméléran dans *Les Lectures illimités ou l'autre état* ou de Julie Brochen dans *Creep or Freak Shakespeare Fiction* qui reçoit le prix Olga Horstig 2018. Elle participe également à la création collective *Sublimes forcément Sublimes* de la compagnie Alphageste. En 2020, elle accompagne Peter Brook et Marie Hélène Estienne lors du stage « Shakespeare Resonance » mené au TNP. Elle fait ses premiers pas au cinéma dans *It must be Heaven* d'Elia Suleiman (Prix du Jury, Cannes 2019). Parallèlement, India De Almeida travaille le chant à l'Académie Vocale de Paris et collabore au projet « Belligerent Eyes » de la Fondation Prada à la Biennale de Venise.

Katia Flouest

adptation et traduction

Elle a étudié la littérature comparée et le russe à Paris VIII et à Moscou. Elle collabore au festival Net en Russie puis au FIND festival de la Schaubühne à Berlin. Elle assiste la metteuse en scène Lilo Baur à l'opéra (*La Resurrezione*, *Lakmé*, Lausanne et Paris) et au théâtre (*La Maison de Bernarda Alba*, Comédie-Française). Elle signe la dramaturgie de *Radio Paradise* d'après deux pièces de R.W Fassbinder, mis en scène par Catherine Umbdenstock au TAPS Strasbourg et de *Falling* d'après les nouvelles de Dino Buzzati, mis en scène par Lilo Baur au Teatro Dimitri de Verscio en Suisse. Dernièrement, elle réalise la dramaturgie de *Don Karlos* de Schiller, mis en scène par Catherine Umbdenstock à La Commune Aubervilliers et des *Contes d'Hoffmann* à l'opéra de Dijon, mis en scène par Mikaël Serre. Elle est également traductrice d'allemand et de russe.

Andrew D. Edwards

scénographie

Scénographe de théâtre et d'opéra dans le monde entier, il a travaillé avec Lilo Baur à la Comédie-Française pour *La Maison de Bernarda Alba* de García Lorca, *La Puce à l'oreille* de Georges Feydeau et *Après la pluie* de Sergi Belbel. En 2019, il signe la scénographie de *Madame Favart* de Offenbach, mis en scène par Anne Kessler à l'Opéra-Comique. Cette saison, il collabore avec Stephen Barlow pour la création d'un nouveau *Barbier de Séville* au Santa Fe Opera et de *Cenerentola* au Grange Festival. En Angleterre, il a notamment travaillé au Royal Court Theatre et au Shakespeare's Globe.

Sébastien Dupouey

création vidéo

Né en France en 1969, il suit des études à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris, il vit et travaille à Berlin et Paris. Il a dirigé des clips vidéos de musique. Son approche hybride et expérimentale l'amène à travailler à des installations et séquences vidéos pour le théâtre. Il a collaboré avec les metteurs en scène : Thomas Ostermeier, Marius von Mayenburg, Mikaël Serre, Falk Richter, Lars Ole-Walburg, Stefan Pucher, Gianni Schneider... → www.sebastiendupouey.net

Mich Ochowiak

création musicale

Auteur, compositeur, arrangeur, musicien et comédien, il a fait partie du groupe Les Négresses vertes (Victoire de la musique 2000) et collaboré aux albums de Massive Attack, Norman Cook, Howie B, Natacha Atlas, Khaled, Jane Birkin... Il compose et réalise des musiques de films et, parallèlement à sa carrière musicale, multiplie les apparitions théâtrales, en particulier aux côtés de Lilo Baur. Il collabore avec elle notamment sur *Fish Love*, *Le Conte d'hiver* et, à la Comédie-Française, signe pour elle les musiques du *Mariage*, de *La Tête des autres* (interprétant aussi le rôle de Dujardin), de *La Maison de Bernarda Alba* et d'*Après la pluie*.

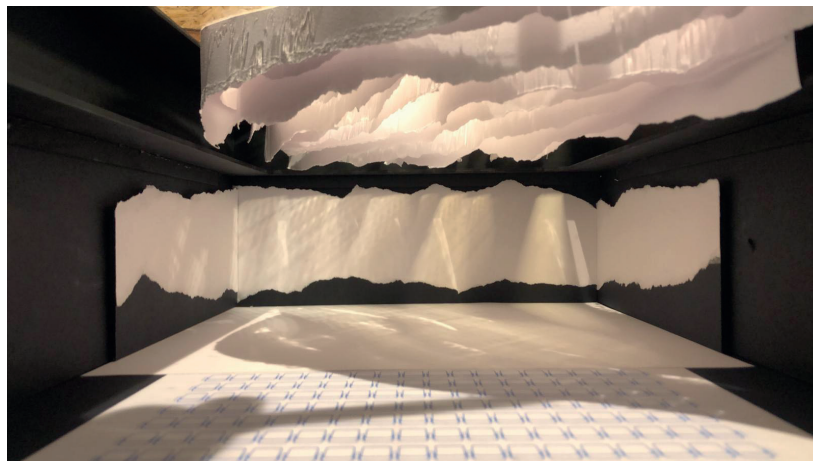
Agnès Falque

costumes

Après des études d'architecture, elle travaille pour Guillaume Jullian de la Fuente, assistant de Le Corbusier, et se lance parallèlement dans le stylisme de mode. Elle devient créatrice de costumes pour le cinéma et la télévision. Elle collabore à de nombreux projets de Lilo Baur dont *Fish Love* d'après Tchekhov et *Le Conte d'hiver* de Shakespeare au Théâtre Vidy-Lausanne, *Didon et Énée* de Purcell à l'Opéra de Dijon, *La Resurrezione* de Haendel à l'Opéra Bastille et, à la Comédie-Française, *Le Mariage* de Nicolas Gogol, *La Tête des autres* de Marcel Aymé, *La Maison de Bernarda Alba* et *Après la pluie*.

Two Old Women

- production **Théâtre National Populaire**
- avec le soutien de **la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis**

projet de scénographie © Andrew D. Edwards

CONDITIONS DE TOURNÉE

Durée estimée : 1 h 20.

14 personnes en tournée (en cours) : 1 metteuse en scène, 6 comédiens, 6 techniciens, 1 responsable de production.

DATES DE REPRÉSENTATIONS

- du 3 au 19 mars 2021, Théâtre National Populaire, Villeurbanne

DISPONIBLE EN TOURNÉE SAISON 2021-2022