

Artephile Avignon
du 7 au 26 juillet 15H25

Les
Monstrueuses
Ou le rêve d'Ella

Texte **Leïla Anis**
M-e-s **Karim Hammiche**

DISTRIBUTION

Mise en scène
Karim Hammiche

Création lumière et régie
Hugo Dupont

Texte
Leïla Anis, adaptation du texte « Les Monstrueuses » (Lansman Editeur)

Jeu
Leïla Anis, Laetitia Poulalion

Régie son
Tony Bruneau

PRODUCTION

Compagnie de l'Œil brun

Les Monstrueuses ou le rêve d'Ella est une adaptation, du texte « Les Monstrueuses », avec le soutien du Théâtre Gérard Philippe – CDN de Saint-Denis. La première version du spectacle, créé en 2017 a été coproduit et soutenu par :

COPRODUCTION

Théâtre de Cachan, Grange d'amière-Théâtre de Fresnes, L'Atelier à spectacle-scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux (28), Ville de Dreux, Conseil Départemental d'Eure et Loire, Région Centre-Val de Loire, DRAC Centre-Val de Loire.

SOUTIEN

La Maison des Métallos à Paris, le Merlan scène nationale de Marseille, le Théâtre de la Tête Noire-scène conventionnée écritures contemporaines (45), le Théâtre en Pièces (28), la 5ème saison /ACCR (38), Textes en l'Air Saint-Antoine-L'Abbaye.

DATES À VENIR

Avant première 6 mai 15H Artephile Avignon

Théâtre en Pièces (28) : 13 et 14 mai 2022
Festival d'Avignon Théâtre Artephile du 7 au 26 juillet à 15H25 relâche les mercredis

AVANT PROPOS

La Compagnie l'Œil brun a créé le spectacle Les Monstrueuses en 2017 au Théâtre de Cachan et à la Maison des Métallos, ce spectacle a été présenté lors d'une tournée de 63 représentations dans sa forme originale de 2017 à 2020 dans 19 lieux.

Au printemps 2021, le TGP-CDN de Saint-Denis a produit avec le soutien de la région Ile de France une tournée de 15 représentations hors les murs du spectacle, accompagnée d'un travail de médiation. Le spectacle a été allégé techniquement, pour être présenté dans des lycées, centres sociaux-culturels et maisons de quartier.

Cette tournée hors les murs, a représenté pour nous l'ouverture d'un nouveau cycle de diffusion, qui nous a amené à expérimenter le spectacle dans un lien très proche avec les spectateurs, et à nous questionner sur la forme du spectacle.

C'est pourquoi nous avons travaillé à l'adaptation du texte pour deux comédiennes, pour re-crée une forme « volante » des Monstrueuses : forme théâtrale tout terrain, pensée pour un rapport intimiste au spectateur, qui pourra être présentée dans des théâtres, mais aussi dans des lieux non équipés.

Le texte original « Les Monstrueuses » publié chez Lansman Editeur en 2017, questionne le rapport mère-fille dans une généalogie de femmes de 1929 à 2008, entre deux continents, du Yémen à la France, à travers le point de vue de la dernière de la lignée, la jeune femme d'aujourd'hui. Dans cette première forme, le déclencheur de la quête d'Ella était l'amnésie dans laquelle elle plonge lorsqu'elle apprend sa grossesse, atterrie dans une chambre d'hôpital, un médecin décidait de l'accompagner dans cette quête, ce récit des origines.

La nouvelle forme « volante » des Monstrueuses, a été réorientée vers un récit-témoignage théâtral. Deux comédiennes portent la lignée féminine, nous approfondissons la figure d'actrice-narratrice d'Ella, nous créons le personnage d'Imane, sœur d'Ella, confrontée à la souffrance psychique, nous poursuivons le travail sur les figures de ses ascendantes et la dimension du « conte » philosophique présentes dans le texte original.

SYNOPSIS

Ella, est en train d'écrire de ce qui deviendra "Les Monstrueuses ou le rêve d'Ella", lorsqu'une clinique psychiatrique l'appelle pour lui annoncer que sa sœur Imane vient d'être internée sous contrainte, suite à une décompensation. Le réel percute la fiction. Au nom de sa sœur et de toutes les femmes de sa généalogie, Ella s'attelle à découdre, et recoudre de mots les non-dits, de mère en fille, à travers le Xxe siècle, entre deux continents, du Yémen à la France, à travers son point de vue de « dernière » de la lignée. Un récit des origines intime, haletant, victorieux.

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Mettre en scène le « Monstre »

Depuis tout petit, le monstre, fait de démesure, de laideur, d'excès et d'incohérence, créé chez l'enfant des nuits de réveil et d'effroi. Le monstre a un rapport privilégié avec le sacré. Messager du mal et de la mort, il annonce aussi le changement, l'initiation, la sublimation. Le monstre se trouve à la fois dans la réalité et le grotesque. Chez l'adulte, le monstre, est avant tout, forme et symbole polyvalent, à significations multiples et inépuisables, miroir révélateur de l'humain dans ses caractéristiques de distorsion et d'outrance. Il est l'image même de l'anormalité. Tout ce qui s'écarte de la norme est perçu par celle-ci comme étrange, marginal et dangereux. Le monstre nous place dans la problématique des dichotomies moi/autre, normalité/anormalité, visible/caché.

L'histoire des femmes est marquée par cette stigmatisation, dès lors qu'elles se démarquent des carcans du féminin tel qu'il est imposé par le patriarcat au fur et à mesure du temps. Lilith première femme d'Adam symbolisait le Mal, et était assimilée à la « sorcière », on pense aussi à la chasse aux sorcières en Europe, du XVe au XVIIe siècle qui a fait près de 100 000 victimes massacrées pour des motifs arbitraires, et qui a durablement instauré la terreur et l'assujettissement de la femme occidentale. Plus récemment, la figure du monstre est utilisée pour condamner les femmes qui ont recours à l'avortement. À travers la généalogie féminine de ce spectacle, ce sont les voix de celles qui ont refusé cette oppression qu'il s'agit de faire entendre.

Sur scène, un bureau, une lampe, une chaise, un ordinateur, c'est à partir de cette scénographie minimale que se déploie l'espace mental d'Ella, l'intérieur du rêve, à partir duquel surgissent et se déploient les époques et figures féminines de l'histoire. Je voudrais que la confrontation d'Ella à une nouvelle époque, transforme l'objet scénographique, et implique le spectateur dans le mouvement d'espace-temps qui s'opère dans l'univers mental d'Ella.

LES FIGURES DE L'HISTOIRE

Ella a 30 ans, elle travaille à l'écriture de son texte, lorsque l'appel de la clinique vient percuter la fiction de sa pièce

Imane a 35 ans, elle est la sœur d'Ella, elle vient d'entrer en clinique psychiatrique

Jeanne a 36 ans en 1929, elle n'obtient pas la garde de sa fille Rosa après avoir demandé le divorce.

Rosa a 20 ans en 1933, elle retrouve Jeanne sa mère, atteinte du tétanos suite à une IVG clandestine.

Josephine née en 1971 est la mère d'Ella, elle est contactée par l'hôpital, suite à l'accident de sa fille, et ne parvient pas à se déplacer.

Zeïna a 13 ans en 1924 au Yémen, suite à un hémorragie au cours de son accouchement, elle et son fils survivent. Zeïna devient « le ventre froid ».

Le choix de deux comédiennes pour l'interprétation de six figures de femmes me permet d'interroger la multiplicité des héritages dans les consciences et les corps des dernières de la lignée. Ella et Imane ne sont pas Deux femmes mais Toutes les femmes de leur histoire. Au théâtre, l'acteur.trice est la métaphore vivante de ce processus, il. elle porte l'Autre, incarne l'Autre. Je veux mener la direction d'acteur sur les traces sensibles et organiques des « autres » qui traversent Ella et Imane.

NOTES D'ÉCRITURE

Mon point de départ est l'observation du « monstre » qui a traversé les générations à travers ma propre lignée féminine, entre deux continents, du Yémen à la France. Jugées monstrueuses, s'identifiant à un monstre, terrorisées par le monstre. Les filles devenues mères apparaissent comme les gardiennes de la monstruosité de leurs propres filles. Derrière ce mot : Monstrueuses, j'aperçois des libérations féminines, j'aperçois la culpabilité face à l'absence de l'introuvable « instinct maternel », la culpabilité face à des fantasmes d'infanticides, j'aperçois enfin différentes formes de discriminations envers « l'enfant fille », perpétuées par les mères. Je décide d'aller à la rencontre de ces individus, je suis à la recherche de ce qu'elles ont à nous dire de leurs conditions féminines et maternelles.

Point de vue d'aujourd'hui

Dans ce texte, une jeune femme doit appartenir au présent, le voyage doit être fait de son point de vue, le passé a-t-il un sens s'il ne trouve pas un écho, une oreille, aujourd'hui pour demain ? Elle s'appellera Ella. La nécessité de parole sera chez elle plus forte que l'oubli et le non-dit, plus vaste que la disparition des corps, plus puissante que le temps. Le déclencheur au temps présent, sera l'urgence vécue par sa sœur, elle s'appellera Imane. Ella et Imane sont deux jeunes femmes que le passé rattrape accidentellement, la fulgurance du choc crée le début du voyage.

Écrire un voyage dans le temps dans le psychisme d'Ella

Récit discontinu, chronologie en puzzle, le texte s'engouffrera dans le mystère d'un rêve psychique. Ella, au nom de sa sœur Imane, se précipitera dans une strate du passé, se réveillera en sursaut dans le présent, replongera dans une autre strate comme aspirée par un chant. Ella sera prise dans une danse de stupéfaction à la recherche irrépressible de celles qui constituent l'histoire brûlante et innommée des monstrueuses.

Leïla Anis

Bibliographie autour du texte :

La jeune fille et la mère, Leïla Marouane / « La Mauvaise Mère », figure féminine du danger, Coline Cardi / Le jugement de Léa, Laurence Tardif / Le harem et les cousins, Germaine Tillion / L'amour en plus, Elisabeth Badinter / La domination masculine, Pierre Bourdieu.

METTEUR EN SCENE

KARIM HAMMICHE

Comédien, metteur en scène

Formé par **Nicolas Peskine** de la compagnie du Hasard pendant 3 ans à Blois, il y a joué dans 7 pièces, Christmas Pudding, La Nuit des Rois, Le Fleuve et ses Criques, Voisinage, La Vierge Froide, Libertad et Svoboda (théâtre de rue) et La Tomate et la Miss (spectacle jeune public) puis d'autres metteurs en scène avec qui il a travaillé : **José M.C. Lopez**, on a pu le voir dans Opéra Circus et Homo Xérox (Opéra de Tours), Là ou Coulent les Eaux, L'affaire de la rue de Lourcine, La Métamorphose. Emmanuel Ray : Aïsha, Electre. **Céline Thiou** : Zig-zag, Crawl. **Patrick Roldez** : Dans la Solitude des Champs de Coton. **François Bergoin** : Chicken, Roberto Zucco, Prométéo, Les Rêves. Nicolas Berthoux : Babel Porte, Abdesslem l'Oublié. **Ned Grujic** : Sa Majesté des Mouches.

A la télévision: Le Bureau, avec François Berléand Série Canal +,

Au cinéma: Entre Adultes de Stéphane Brizé.

Court métrage: Esprit Simple au côté de Sagamor Stévenin et Laurent Stocker / Praxis de Christopher Lowden / Sans secret, de Mathurin Ray.

Réalisateur

2008 : Maurice

Documentaire- France -27 minutes

1er prix festival CHROMA 2008, Le Mans.

Prix du Public Paris 15ème.

2011 : Fils de

Documentaire- France -30 minutes

Sélectionné au festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux, projection en octobre 2011.

Sélectionné au festival Aux écrans du réel au Mans , projection en novembre 2011.

AUTEURE

LEÏLA ANIS

Depuis 2012, artiste associée à la Compagnie de l'Oeil brun, dirigée par Karim Hammiche, metteur en scène.

Depuis 2020, artiste associée au Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint Denis auprès de Julie Deliquet.

Comédienne :

2004-2006 : Formation au Croiseur/Scène-sur-Saône et master en Arts du Spectacle. Depuis 2008, au théâtre avec les metteurs en scène **Christiane Véricel**, **Bruno Thircuir**, **Nicolas Berthoux**, **François Bergoin**, **Géraldine Bénichou**, **Philippe Boronad**, **Karim Hammiche**. Actuellement comédienne dans **Braises** de **Catherine Verlaguet** mis en scène par **Philippe Boronad** - Cie Artefact (Ile de France-Carré Ste Maxime), **Filiations ou les enfants du silence**, **Du bruit sur la langue**, **Face de lune** dont elle est l'auteure, mis en scène par **Karim Hammiche**- Cie de **l'Oeil Brun**.

Auteure :

Fille de, Lansman Editeur, juin 2013, dans le cadre d'une collaboration avec la Compagnie Théâtre du Grabuge. **Fille de**, a reçu les Encouragements du CNT en 2012 et le Prix Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, ainsi qu'une sélection pour la XVe Biennale Jeune Créateur Europe-Méditerranée (Rome-Nottingham-Marseille).

Filiations ou les enfants du silence, Lansman Editeur, juillet 2014, dans le cadre d'un projet de la Cie de l'Oeil Brun.

La première fois que je suis né(e) et **Léo parfait nounou** (co-écrit avec Sylvain Bolle-Reddat) en 2013, en collaboration avec le Théâtre du Grabuge, commande du Théâtre de la Poudrerie et de la Ville de Sevran (93).

Du bruit sur la langue, Lansman Editeur, juillet 2016, dans le cadre d'un projet de la Cie de l'Oeil Brun pour l'Atelier à spectacle, scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux.

Face de lune, jeune public, dans le cadre d'un projet de la Cie de l'Oeil Brun.

Les Monstrueuses, Lansman Editeur, octobre 2017, dans le cadre d'un projet de la Cie de l'Oeil Brun.

Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? co-écrit avec Karim Hammiche, en collaboration avec Eric Charon et David Seigneur, 2021, dans le cadre d'un projet de la Cie de l'Oeil Brun.

Adieu Papillon, **Irkoutsk → ma mère**, **1975 Simone**, trois textes courts, en collaboration avec Cécile Dumoutier, Tamara Al Saadi et Issam Rachyq Ahrad

Le scarabée et l'océan, 2022, dans le cadre d'une commande du Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint Denis

COMPAGNIE DE L'OEIL BRUN

La Compagnie de l'Oeil brun a été fondée en 2012 par Karim Hammiche, directeur artistique de la compagnie, metteur en scène-comédien et Leïla Anis, artiste associée, comédienne-auteure. **Karim Hammiche et Leïla Anis seront artistes associés à l'Atelier à spectacle-scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux, auprès d'Emmanuelle Sindraye, directrice, à partir de septembre 2022.** Depuis 2020, Leïla Anis est également auteure associée au Théâtre Gérard Philipe - Centre Dramatique National de Saint-Denis (93), auprès de Julie Deliquet, directrice.

La Compagnie est actuellement conventionnée par la Région Centre-Val de Loire. Elle a été en convention avec la Ville de Dreux de 2014 à 2017, en convention avec le Conseil Départemental de 2016 à 2018.

Nous créons des écritures du réel, nous concevons l'Oeil brun comme un outil de création de spectacles, textes et films documentaires. Aller à la rencontre du réel c'est, dans le processus d'écriture, apprendre l'Autre et ses territoires. Notre démarche est intrinsèquement liée à ces rencontres.

Au fur et à mesure des créations, nous explorons la cellule familiale dans différents contextes sociaux, à travers le parcours de personnages à qui la parole n'a été ni transmise, ni permise. Souvent enfants eux-mêmes de femmes et d'hommes « à la langue coupée » par les systèmes de domination sociale et politique. La prise de parole dans l'espace public que représente le théâtre, devient le moteur de la reconstruction d'une histoire propre, elle permet d'inventer les mots pour se nommer. En ce sens, le théâtre représente un territoire sur lequel il est possible de libérer le réel, de l'écrire pour le réinventer, d'y chercher sa résilience.

En 2021 le spectacle « **Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?** » est coproduit par l'Atelier à spectacle, le Théâtre de Chartres, le TGP-CDN de St Denis.

En 2017 le spectacle « **Les Monstrueuses** » est programmé à la Maison des Métallos.

En 2015, le spectacle « **Du Bruit sur la Langue** » est programmé par Culture Commune scène nationale du Bassin minier et le festival Momix.

En 2013-2014, Karim Hammiche créé en partenariat avec la Ville de Dreux le spectacle « **De quatorze à dix-huit** » qui reçoit le label de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, interprété par des adolescents de Dreux. De 2014 à 2016, le C.S. St Gabriel à Marseille, avec le Merlan-Scène Nationale, invite la compagnie pour un projet artistique partagé avec un groupe d'habitants marseillais, autour du thème Filiation & Mémoire, qui aboutit à deux créations. Le premier spectacle « **Filiations, ou les enfants du silence** » voit le jour à l'Atelier à Spectacle en novembre 2013, puis à Avignon OFF 2014. Il est sélectionné pour Région(s) en Scène(s) puis pour le festival du Chainon Manquant en 2015.

Médiation : Rencontres, Ateliers d'écriture et jeu, Court-métrage

La conception de ces actions se fait en dialogue avec les encadrants et les participants, en lien étroit avec les enjeux et thèmes qu'ils souhaitent aborder autour du spectacle.

Intervenants artistiques

Leïla Anis et Karim Hammiche travaillent régulièrement en tant qu'intervenants artistique pour l'expression au Théâtre comme espace public de parole, sous forme

d'ateliers d'écriture, jeu théâtral, vidéo, séances de Théâtre-Forum. Leïla Anis a travaillé sur les discriminations et violences verbales, sur l'égalité Homme-Femme, auprès de larges publics : collégiens, lycéens, étudiants, groupes d'adultes constitués au sein de centre sociaux et culturels, groupes de femmes en alphabétisation et réinsertion (Association Zig-Zag réinsertion par la couture, Association l'Amicale du Nid : Femmes en danger de prostitution).

De 2013 à 2016, Karim Hammiche et Leïla Anis conçoivent et encadrent un projet artistique partagé avec un groupe d'habitants de Marseille (14e arrdt- quartiers Nords), en partenariat avec le Centre Social St Gabriel et le Théâtre du Merlan, les ateliers d'écriture, de jeu et de mise en scène autour de la thématique « Filiation & Mémoire ». Ce projet a abouti à la création « Si je n'étais pas né(e)» présentée au Théâtre du Merlan en janvier 2016, mise en scène du texte par Karim Hammiche, écrit et interprété par les habitants, accompagnés par Leïla Anis.

Autour de la création « Les Monstrueuses », les actions de médiation avec les groupes d'adolescents et/ou adultes permettront un accompagnement des spectateurs à travers des lectures-débats, et des ateliers conçus avec les représentants des groupes, ou à partir de thématiques proposées :

Une Lecture- Un débat

La lecture en classe, en bibliothèque, en centre social, est conçue comme « déclencheur du débat » autour des thèmes de : l'égalité fille-garçon / femme- homme, l'exil, l'entre-deux culture, la découverte de l'identité multiple (qu'est-ce qu' Etre citoyen du monde ?)

Lecture d'extraits du texte Les Monstrueuses (tout public dès 13 ans, de la 5e à la terminale), suivie d'un débat

Lecture-débat d'extraits de textes publiés précédemment (les texte Fille de, et Du bruit sur la langue s'adressent particulièrement aux adolescents de 12 à 18 ans)

Du JE au JEU

L'atelier de théâtre est conçu comme atelier d'expression : par la parole / par l'écriture / par l'image vidéo / par l'interprétation théâtrale : Filiation, intergénération, rapport mère-fille, père-fils, sont autant de thèmes à aborder.

De la parole à l'écriture

L'atelier d'écriture est basé sur la découverte de l'écriture du réel : le réel n'exclut pas la fiction, bien au contraire, l'un et l'autre se nourrissent pour mieux raconter le monde tel qu'il va aujourd'hui. Traces du passé et projection dans le futur habitent le présent. L'écriture est abordée comme un vecteur de création et de transformation.

« Des histoires singulières à l'Histoire collective »,

« Ecrire les empreintes du passé sur l'itinéraire présent »

« Fille/Garçon, Femme/Homme et stéréotypes dans nos généalogies »

Ateliers d'écriture et de jeu peuvent se construire à la suite l'un de l'autre et parallèlement

SPECTACLES EN TOURNEE

Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?

- 03 juin 22 Théâtre de Belleville (75) à 14h
- Du 7 au 29 juillet - Avignon 11 Belleville
- Du 30 sept au 1er oct – Langres (52)

Contact presse

LA STRADA ET CIES

Catherine Guizard

06 60 43 21 13/ 01 48 40 97 88

lastrada.cguizard@gmail.com

Contact diffusion

Compagnie de l'œil brun

compagnieoeilbrun.com

06 20 32 51 55

Karim Hammiche, Metteur en scène

compagnieoeilbrun@gmail.com

Retrouvez l'actualité, le calendrier et les spectacles :

www.compagnieoeilbrun.com

