

Chasser les fantômes

Collectif ildi ! eldi + Hakim Bah

« Toute histoire d'amour est une histoire de fantômes »

David Foster Wallace

Un projet de Sophie Cattani, Antoine Oppenheim, Nelson Rafaell Madel et Hakim Bah

Une production du collectif ildi !eldi

Texte : Hakim Bah d'après une idée originale de Sophie Cattani

Collaboration artistique : Antoine Oppenheim

Jeu: Sophie Cattani, Nelson-Rafaell Madel

Musicien : Damien Ravnich

Scénographie et lumière : (en cours)

Création son : Benjamin Furbacco

Production & administration : Nathalie Untersinger

Diffusion : Olivier Talpaert

Production déléguée : Collectif ildi ! eldi

Soutiens : Théâtre de la Joliette - Marseille, Théâtre du Bois de l'Aune – Aix en Provence, Plateaux Sauvages (Paris), Théâtre des Halles (Avignon) (en cours)

Le collectif ildi ! eldi est soutenu au titre du conventionnement par la DRAC Provence-Alpes-Côte-D'azur.

*Sophie Cattani m'a proposé d'écrire un texte
Un texte sur le rapport amoureux
Le rapport amoureux d'un couple
L'un viendrait d'Afrique et l'autre serait Français
A travers ce couple interroger leur ailleurs
Partir de témoignages de couples vivant en Afrique et en France
Savoir comment ils vivent au quotidien
A quel moment la relation interroge un champ plus large
A quel moment le politique ou le social vient s'immiscer dans l'intime
quand et comment ça l'encombre
Ensuite de cette matière écrire un texte
Un texte de fiction nourrit de ces rencontres
Il s'agira de parler de la même histoire avec deux regards différents
Celui de l'homme
Celui de la femme
Entendre les deux points de vue sur la même histoire
Je pense à une structure fragmentaire où les deux protagonistes
s'affrontent
s'oublent
se contredisent*

Hakim Bah

Le projet

C'est une histoire d'amour : un homme noir, une femme blanche.
Deux monologues croisés, chacun racontera sa version des faits.
C'est tout à fait la même histoire d'amour et évidemment tout à fait une autre.
Si c'est une histoire d'amour c'est une histoire de désir et d'attraction sexuelle.
Les amants veulent croire avec une certaine naïveté qu'ils sont égaux face à cet amour, ils se sentent isolés du poids de l'histoire lorsque l'amour est naissant, mais ils réalisent ensuite que les espaces d'incompréhension sont multiples, car les enjeux, les contextes ne sont pas les mêmes.
L'histoire débute en Afrique de l'Ouest et se poursuit en France, c'est aussi l'histoire de ce trajet.

De quoi faut-il s'affranchir pour qu'une telle histoire puisse exister ?

Quels fantômes faut-il chasser pour faire confiance à l'autre et construire une relation basée sur l'altérité ?

Faut-il pacifier les mémoires pour pouvoir avancer ?

Il s'agira dans le travail d'écriture et de plateau d'affronter les clichés multiples pour mieux s'en affranchir, interroger ces vérités dévitalisées pour pouvoir s'en détacher et arriver à créer de l'humour. Il s'agira aussi d'interroger les rapports de force de ces histoires d'amour et de les mettre en jeu. Il s'agira enfin de considérer que les blessures de l'histoire peuvent permettre de rassembler et d'avancer. La création sera un pont entre deux continents, une manière d'aborder par l'histoire intime, la grande histoire qui unie la France et l'Afrique.

Pour que le travail d'écriture s'appuie sur du réel il nous semble indispensable d'interroger plusieurs couples mixtes, en Afrique et en France, en amont du travail d'écriture.

Le Collectif Ildi ! eldi qui portera cette création, a mis en place depuis 2019, le BOA, bureau d'orientation des artistes en exil, en collaboration avec la Friche de la Belle de mai, CoCo Velten et le théâtre de l'Œuvre, la mission du BOA est d'aider et d'accueillir des artistes exilés, les aider à reprendre leur activité artistique,

trouver des lieux de répétitions, les mettre en lien avec d'autres acteurs culturels et imaginer ensemble, les artistes exilés et les membres du Collectif ildi ! eldi des événements, performances, représentations ou le travail des uns et des autres pourraient se confronter, se rencontrer.

Nous imaginons dans le prolongement de ce projet intégrer des musiciens du BOA, dans la création de "Chasser les fantômes ", et leur passer commande d'une création musicale avec la possibilité d'un live.

*« Je me demande si on peut aimer quelqu'un à qui on ne comprend rien...
Ou si c'est justement parce qu'on veut percer son mystère qu'on se met à aimer quelqu'un »*

Alain Guiraudie

Une création en trois étapes

1. L'enquête et le recueillement de témoignages

Première récolte de témoignages : Univers des Mots (Festival dirigé par Hakim Bah à Conacry en Guinée) du 14 au 23 Novembre 2019.

Seconde récolte de témoignages : Paris et Marseille de janvier à février 2020.

La première étape consistera à rencontrer en France et en Afrique de l'Ouest, à plusieurs reprises des couples franco-africains, afin qu'ils se racontent : la rencontre, le quotidien, les joies et les difficultés, l'intégration dans les belles familles respectives. Nous voudrions à travers ces rencontres mieux comprendre les enjeux de ces couples, d'un point de vue social et sociétal mais avant tout intime. La somme de ses témoignages servira de matériel documentaire à l'élaboration de la deuxième étape du projet.

Il nous semble très important puisque notre Histoire se déroule pour commencer dans un pays d'Afrique de l'Ouest et se poursuit en France, d'intégrer ce trajet dans notre processus de création. Nous aimerions pouvoir faire un trajet similaire. Passer du temps en Afrique et ressentir cette sensation d'être étranger, bousculé dans ses certitudes et dans ses habitudes et que notre regard se modifie.

Regarder cette lumière qui est autre, afin que l'histoire que nous allons raconter ne soit pas théorique.

Et puis surtout intégrer à ce déplacement la recherche documentaire, aller à la rencontre de ces couples mixtes, passer du temps ensemble, apprendre à se connaître afin que la confiance s'instaure et qu'ils partagent avec nous le récit de leur intimité.

Riche de ces rencontres et témoignages nous iront ensuite en France rencontrer d'autres couples, regarder cette même situation de départ le couple mixte, et la confronter à cette autre lumière et atmosphère qu'est celle de la France.

2. Mise à l'épreuve de la matière documentaire.

Troisième session : Marseille Printemps 2020.

La deuxième étape de travail consistera à mettre à l'épreuve du plateau les différents témoignages afin que les deux interprètes, Sophie Cattani et Nelson –Rafaël Madel, puissent interroger ce matériau par le jeu et, en collaboration avec Hakim Bah, inventer cette fiction amoureuse.

Deux acteurs, deux monologues comme deux points de vue lucides et délicats sur une même rencontre et sur une vie commune. Il s'agira de construire un récit drôle et décalé grâce à plusieurs niveaux de langages pour naviguer entre les faits, les émotions, les pensées et que les non-dits puissent s'exprimer et structurer les

prises de parole. Hakim Bah a en effet pour habitude d'utiliser fréquemment l'adresse directe et l'aller-retour entre incarnation et narration.

3. La création

Création en France : Automne 2020

Ce travail donnera lieu à un spectacle pour deux interprètes qui sera créé en France puis joué dans différents lieux partenaires sur le continent africain ou le projet aura été élaboré lors des différentes rencontres et interviews organisés par le collectif en collaboration avec les festivals et les instituts français. La forme définitive sera simple, légère et adaptable afin de pouvoir voyager facilement, d'un continent à l'autre.

L'équipe

HAKIM BAH

Il est né à Mamou (Guinée). Il est diplômé du Master mise en scène et dramaturgie de l'Université Paris-Ouest Nanterre.

Depuis 2012 il est invité régulièrement en résidences d'écriture en France (Maison des auteurs des Francophonies en Limousin, Théâtre de l'aquarium, Cité Internationale des Arts à Paris, Centre Intermonde de la Rochelle), au Burkina Faso (RECREATRALES), en Guinée (Univers des Mots)...

Ses textes sont lus, créés et joués dans différents lieux en France, en Afrique et en Belgique (« Convulsions » à Théâtre Ouvert ; *La Nuit porte caleçon* au Studio Théâtre de Vitry, au Tarmac et à la Comédie-Française; *Le cadavre dans l'œil* au festival d'Avignon, des Francophonies en Limousin et Regards croisés ; *Ticha-Ticha* au Théâtre de l'Aquarium avec le collectif A Mots Découverts, à Ecritures en partage, au Théâtre de la tête noire, au Printemps des inédits, à L'Apostrophe, au Théâtre 13; *Sur la pelouse* à la Comédie de l'Est, aux RECREATRALES et au Centre Culturel Franco-Guinéen...).

Son travail reçoit de nombreux prix (Prix RFI Théâtre en 2016, Prix des Journées Lyon des Auteurs de Théâtre, Prix d'écriture Théâtrale de la ville de Guérande, Prix des Inédits d'Afrique et d'Outremer, Prix du public au festival Text'Avril...) et bourses (Institut Français/Visas pour la création, Beaumarchais, CNL, Aide à la création de ARTCENA).

Ses pièces *A bout de Sueurs*, *Ticha-Ticha*, *Sur la pelouse* et *Le Cadavre dans l'œil* sont publiées chez Lansman Éditeur ; et *Convulsions* en Tapuscrit chez Théâtre Ouvert.

Hakim Bah est auteur en résidence au Tarmac en 2018 dans le cadre du programme régional de résidences d'écrivains de la région Ile-de-France et commence un compagnonnage avec la Compagnie ACETES dans le cadre du dispositif compagnonnage d'auteur de la DGCA.

Il codirige par ailleurs la compagnie Paupières Mobiles (France) et assure la direction artistique du festival « Univers des Mots » (Guinée).

SOPHIE CATTANI :

Après sa formation à l'ENSATT et à la Middlesex University de Londres, Sophie Cattani commence sa carrière de comédienne avec Michel Raskine, Laurent Pelly et Gilles Chavassieux. Elle collabore ensuite avec Emmanuel Dumas, Richard Brunel, Olivier Rey,

Olivier Maurin, Galin Stoev et Denis Marleau. En 2004 elle participe à la création du collectif Ildi! eldi.

Elle œuvre depuis à toutes ses créations : écriture et adaptations, mise en scène et jeu. Parallèlement à ces aventures théâtrales, Sophie Cattani tourne au cinéma.

Elle est deux fois nominée dans la catégorie « Jeunes Espoirs des César », notamment pour *Selon Charlie* de Nicole Garcia et pour *Je suis heureux que ma mère soit vivante* de Claude et Nathan Miller. En 2013 elle reçoit le prix d'interprétation féminine au festival « Premier Plan » d'Angers. Plus récemment on la retrouve dans *Tomboy* de Céline Sciamma et dans les films de Dorothée Sebbagh *Cherchez le garçon* et *Divorce à la française*.

ANTOINE OPPENHEIM :

Après une formation d'acteur à l'ERAC, Antoine Oppenheim interprète principalement des œuvres du répertoire contemporain sous la direction de différents metteurs en scène : Jean-

Pierre Vincent, Jean-Louis Martinelli ou Jan Fabre. Il rencontre ensuite Galin Stoev avec qui il travaillera durant quatre années avant de créer le Collectif Ildi ! eldi. Son travail se situe aujourd'hui essentiellement au sein du collectif en tant que metteur en scène, acteur, dramaturge et vidéaste. Parallèlement il travaille au cinéma et à la télévision avec Alfred Lot,

Mathieu Delaporte, Claudio Cupellini, Benjamin Rocher et Yannick Dahan, Jacques Malaterre et Dorothée Sebbagh.

NELSON-RAFAELL MADEL :

Il a joué notamment sous la direction de Yoshvani Médina, Claude Buchvald, Marie Ballet, Anne-Laure Liégeois, Frédéric Fisbach, Pierre Notte, Stella Serfaty, Pierre Guillois, Naidra Ayadi, Evelyne Torroglosa, Sandrine Brunner, Paul Nguyen, Néry Catineau, Margaux Eskenazi, Damien Dutrait, Ricardo Miranda, Arnaud Churin. Il met en scène *Minoé*, d'Isabelle Richard Taillant ; *P'tite Souillure* de Koffi Kwahulé ; *Nous étions assis sur le rivage du monde*, de José Pliya ; *Erzuli Dahomey, déesse de l'amour*, de Jean-René Lemoine, spectacle avec lequel il est lauréat du Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène ; *Poussière(s)*, de Caroline Stella ; *Au plus noir de la nuit*, d'après André Brink.

IL est par ailleurs directeur artistique de la compagnie des deux saisons depuis 2007 et membre fondateur Collectif la Palmera depuis 2009 .