

MIN EL DJAZAIR

Une création de
Nicole Ayach et Sarah
Melloul

Compagnie Hékau

seine saint-denis
LE DÉPARTEMENT

NOTRE PROJET

UN SPECTACLE DE THÉÂTRE D'OMBRES

Janvier 2019 : Jacob attend le bus pour Tiaret, départ à 19h12 de la gare d'Austerlitz. Il rejoint sa mère, et plusieurs membres de sa famille, pour la bar-mitsva de son neveu Albert. Il fait un peu froid. Il se fait beaucoup de souci pour sa fille restée à Alger, et pour Anna, au bout du fil. Anna raccroche le téléphone. Ainsi débute le spectacle *Min el djazair*.

Ce projet est né de la rencontre entre Nicole Ayach et Sarah Melloul. Toutes deux issues de familles juives algériennes qui ont migré en France, nous avons la volonté de créer ensemble, au croisement de nos projets artistiques, de nos itinéraires et histoires familiales. Ce spectacle est une invitation poétique et réflexive à penser notre héritage avec pour matrices le dialogue entre générations et la question du souvenir.

Notre processus artistique se nourrit du théâtre d'ombres, discipline présente dans le bassin méditerranéen (Egypte, Syrie, Turquie) depuis le XIIème siècle. Nous croisons ce langage avec des formes de théâtre d'ombres contemporain et de théâtre documentaire. Notre recherche, au croisement d'une démarche artistique et d'une réflexion historique, développe le procédé de projection de lumière et la réflexion sur les supports de projection.

AUTOURS DES MÉMOIRES JUIVES ALGÉRIENNES

Comment le souvenir d'un pays, d'une langue et d'une culture se transmet-il aux nouvelles générations ? A l'inverse, comment exprimer le silence qui habite beaucoup de famille, dès lors que l'Algérie est évoquée ? Comment se raconte l'histoire des départs et l'exil dans les familles juives algériennes ?

La mémoire et le récit du souvenir sont polymorphes ; ils sont faits de sens, de mots, de silences, de musiques, d'odeurs. Ils sont précis ou décousus, encore réels ou reconstitués, flous ou réinventés, courts et parfois épiques. Les souvenirs peuvent être des boucles de récits, répétitions, radotages, ou fulgurances, lorsqu'ils émergent pour la première fois. Honteux, tristes et solitaires, ils peuvent également se raconter à plusieurs voix, se revivre en famille. Comment les aînés partagent-ils cette mémoire ? Comment la maladie dévoile-t-elle d'autres variations du souvenir ? Ce sont les premières questions qui animent notre projet.

LA COMPAGNIE HEKAU

1. PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

En égyptien ancien, Hékau signifie “la magie” ou “la sorcellerie” et fait référence aux éléments de l’illusion et du rituel, qui sont à l’origine des arts de la marionnette.

La compagnie Hékau est une compagnie fondée par Nicole Ayach (franco-américaine) et Hany Hommos (égyptien). Ils créent la compagnie en 2017 en France après avoir travaillé ensemble sur des projets marionnettiques en Égypte, au Maroc, et en Arménie depuis 2012. En 2020, Nicole Ayach prend la direction artistique de la compagnie.

Spécialisée en théâtre d’ombres, la Compagnie Hékau crée des projets transculturels avec une dimension politique et une attention particulière à la construction des marionnettes.

Historique des créations de la compagnie Hékau :

Création Tarakeeb - 2021 : Les quartiers populaires du Caire sont jalonnés de pigeonniers, immenses structures en bois bricolées par des éleveurs de pigeons qui pratiquent là une activité sportive.

Un dresseur de pigeon égyptien vient à Paris pour visiter le salon de la colombophilie parmi d’autres dresseurs de pigeons. Quand ses amis partent pour rentrer en Égypte, il décide de rester en France.

S’installant en Seine-Saint-Denis dans la banlieue parisienne, il se lance dans la construction d’un pigeonnier sur le toit de son immeuble. Dans ce nouvel environnement austère, il est confronté à des sentiments de solitude et d’isolement, et aux préjugés qu’ont certains parisiens contre les pigeons.

Production Cie Hékau; Coproduction Théâtre Halle Roublot, Espace Périphérique; Soutien Théâtre aux Mains Nues, Usine UTOPIE-fabrique des arts de la marionnette, le Manipularium, Théâtre Berthelot.

Ce projet a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France et l’aide à la création-diffusion de la Spedidam.

Pour plus d'information sur la compagnie Hékau :

Compte instagram : <https://www.instagram.com/hekaupuppets/?hl=en>

Page facebook : <https://www.facebook.com/hekaupuppets/>

Reportage vidéo de la ville de Montreuil sur le spectacle *Tarakeeb* :

<https://www.youtube.com/watch?v=V5vDcl6tztY&feature=youtu.be>

Dispositif Tarakeeb en résidence au Théâtre Berthelot en janvier 2021

2. L'EQUIPE DU SPECTACLE

Notre équipe artistique est composée de deux personnes qui suivront le projet dans sa totalité. Polyvalentes, nos aptitudes complémentaires permettent d'intervenir dans plusieurs rôles du projet. D'autres artistes viendront collaborer de manière ponctuelle pendant l'élaboration du projet

Nicole Ayach - *Mise en scène - construction et manipulation de marionnettes*

Nicole Ayach (franco-américaine) se forme aux arts plastiques à Pratt Institute (New York). Aux Etats-Unis, elle travaille avec la compagnie de cirque Circus Amok. Puis, elle s'installe au Caire où elle crée des spectacles théâtre d'ombres et de marionnettes géantes de 2012 à 2016.

En 2016 elle revient en France et suit une formation de Master en Projet Culturel et Artistique International (département théâtre) à l'Université Paris 8 où elle écrit un mémoire sur les projets de marionnettes transculturels entre la France et le Moyen-Orient. Elle co-fonde la Cie Hékau en 2017 et met en scène le spectacle de théâtre d'ombres *Tarakeeb* (création 2021).

Sarah Melloul - *Ecriture - Co-direction artistique*

Diplômée de Sciences Po Paris et de l'Université Paris VIII au sein du département théâtre, Sarah Melloul est consultante en ingénierie culturelle, journaliste et doctorante en anthropologie sociale. Son terrain de recherche principal s'intéresse aux récits et pratiques mémorielles autour des cultures juives marocaines. Elle est également co-fondatrice du média ONORIENT, un média dédié aux cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et de l'association Dalâla, une structure réunissant des chercheurs et des artistes autour des cultures juives d'Afrique du Nord.

Samuel Everett - *Regard extérieur et conseiller scientifique*

Samuel Everett a obtenu son PhD à la SOAS, Université de Londres en 2014. Il est chercheur à l'Université de Cambridge et à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE). Ses travaux ethnographiques portent sur la "Maghrebinicité" et interrogent le dialogue en France entre juifs et musulmans à travers l'observation des initiatives interculturelles et interreligieuses. Héritier de cinq langues (anglais, arabe, hébreu, espagnol, français et italien), il vit entre Cambridge et Paris.

Alix Sulmont - *Scénographe*

Alix Sulmont se forme aux arts plastiques à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris). Diplômée en 2019 d'un master de scénographie, elle met en scène un spectacle de marionnettes et d'objets intitulé *Le rire des oiseaux*. Scénographe et plasticienne, elle collabore, parallèlement à ses études, avec différentes compagnies de théâtre et s'investit sur des projets hétéroclites allant de courts métrages, aux parades costumées en passant par l'illustration. Formée à la sculpture sur bois à la Taiwan National University of Art (Taipei) elle s'intéresse à la conception des marionnettes. Passionnée par l'écriture plastique autant que par le travail du geste, elle décide désormais de poursuivre sa recherche à travers les arts de la marionnette. Avec le cie Hékau, elle collabore en tant que scénographe, interprète et constructrice de marionnette dans *Tarakeeb*.

Christophe Derrien - *Construction de décor*

Il s'est formé au théâtre - école du Passage, sous la direction de Nils Arestrop. Avec la compagnie Tro héol, basée dans le finistère, il joue dans : *Nuit d'été* de Dominique Delgado (1999), *La ballade de Dédé* (2000), *Artik* d'après le journal de bord de Valerian Albanov (2003), *Il faut tuer Sammy* de Ahmed Madani (2005), *Le Meunier Hurlant* d'après le roman de Arto Paasilinna (2007), *Loop*, poème visuel et musical (2012), *le complexe de Chita* de Daniel Calvo Funès (2018).

En parallèle à son travail de comédien-marionnettiste, Christophe Derrien travaille en tant que constructeur de décor, et collabore avec la Cie Hékau pour la construction du décor de *Tarakeeb* en 2020.

INTENTIONS ARTISTIQUES

Notre approche artistique est nourrie de la complémentarité de nos parcours : Nicole est formée aux arts plastiques, metteuse en scène et marionnettiste de métier, Sarah est journaliste et chercheuse en anthropologie spécialisée sur les cultures juives en Afrique du Nord. Notre réflexion s'intéresse à la question du souvenir reconstitué ou fantasmé, en lien avec la maladie et la vieillesse. Une autre source d'inspiration réside dans l'univers des fripiers, des vendeurs de tissus ou encore des couturiers entre Alger et Paris.

Notre procédé d'écriture à 4 mains repose sur une première étape de collecte d'archives : fragments de vie (objets, photographies, extraits vidéos, etc) et de récits familiaux, dans notre entourage et au sein de nos pairs. Cette collecte sera accompagnée de lectures et recherches d'éléments historiques et culturels sur la vie juive en Algérie au siècle dernier. Cette première étape de recherche est au carrefour d'une réflexion historique et d'une démarche ethnographique dans laquelle nous serons accompagnés par des chercheurs en anthropologie et en linguistique de l'association Dalâla.

1. Intentions artistiques

Théâtre d'ombres et marionnettes

Le théâtre d'ombres se construit par l'interaction entre de la lumière un figure qui crée l'ombre, et la surface de projection. La compagnie Hékau a une approche au théâtre d'ombres qui se nourrit du patrimoine artistique du théâtre d'ombres et de la marionnette d'ombres, sans rester dans une forme codifiée de celle-ci. Ainsi, le castelet (dispositif de théâtre de marionnettes) est éclaté et l'espace scénique et les moyens de créations d'images sont multiples et hybrides.

Pour les lumières et les ombres:

- Se nourrir du patrimoine artistique des juifs d'Algérie (motifs visuels, couleurs) comme palette esthétique
- Associer utilisations de marionnettes et l'ombre du corps de l'interprète
- Utiliser le mouvement et la qualité de la lumière comme outil de narration
- Explorer le rôle des surfaces de projections dans leurs matières, mouvement et transformation. Une attention toute particulière sera donnée à l'univers et la variété des tissus comme surface de projection.
- Se nourrir des images d'archives, images photographique et vidéos familiales

Pour le son :

- Explorer l'utilisation de sons d'archives (radio, musique) grâce à des recherches en lignes, à la numérisation de disques vinyles de différents genres musicaux (chaâbi, musique arabo-andalouse). S'inspirer d'itinéraires d'artistes juifs algériens comme Reinette l'Oranaise, Lili Labassi, Marie Soussan, Line Monty, Lili Boniche, et leurs itinéraires en Algérie et dans les cabarets parisiens.
- Développer une réflexion autour de l'environnement sonore des quartiers juifs d'Alger et d'Oran. Créer à partir de l'utilisation de sons enregistrés (environnements urbains, sons naturels, sons liturgiques), mais aussi de son d'archives ou de reconstitutions sonores.
- Composer une musique originale avec le soutien d'artistes contemporains (Sofiane Saidi, Toukadime, Moncef Hakim) croisant genres traditionnels et musiques actuelles.
- Croiser enregistrements sonores d'entretiens réalisés lors du processus de recherche et voix de narrations live.
- Être attentif à la question de la langue et des dialectes arabes des communautés juives algériennes.

PARCOURS D'ACTION CULTURELLE

En parallèle de la création du spectacle, un parcours d'éducation culturelle et artistique sera mené au cours de l'année 2021/2022 dans le cadre du dispositif "La Culture et l'Art au Collège" en Seine-Saint-Denis.

Projets artistiques/scientifiques en cours ou à venir de l'artiste ou du scientifique menant le parcours :

Ce parcours est en lien avec le projet Min El Djazair, la nouvelle création de la compagnie Hékau prévue pour 2022. C'est un spectacle de théâtre d'ombres autour des mémoires des juifs d'Algérie. Comment le souvenir d'un pays, d'une langue et d'une culture se transmet-il aux nouvelles générations ? A l'inverse, comment exprimer le silence qui habite beaucoup de famille, dès lors que l'Algérie est évoquée ? Comment se raconte l'histoire des départs et l'exil dans les familles juives algériennes ? En parallèle, la Cie Hékau mène un projet de recherche sur l'intitulé « Contes et arts de la marionnettes : espaces de récits et de mémoires d'une société algérienne plurielle ». Ce projet de recherche a pour objectif d'explorer l'histoire, les formes, et usages des arts de la marionnette et des contes en Algérie. La pratique du conte et des arts de la marionnettes renvoie à une tradition ancienne en Algérie, encore peu documentée. La compagnie mène une réflexion autour du lien entre ces formes artistiques et la mémoire collective en Algérie depuis le début du XXème siècle et explore des formes de restitution associant un travail de création artistique et scientifique.

Articulation du parcours avec les projets de la Cie Hékau:

Le parcours est lié aux questions du conte, du théâtre d'ombres et de l'oralité dans la zone de l'Afrique du Nord. Dans la forme artistique, le parcours s'associe à la création de la Cie Hékau dans la recherche artistique de la forme du théâtre d'ombres. Le parcours vise à inscrire tout l'aspect interdisciplinaire du théâtre d'ombres: les arts plastiques ,la dramaturgie et le jeu de comédien. Il invite les participants à explorer le croisement de ces disciplines et les choix associés à une mise en scène. Dans le contenu, le parcours s'articule avec les thématiques de travail de la compagnie Hékau dans ses nouvelles créations : la mise en récit des contes de l'Afrique du Nord. Comment les contes et les arts de la marionnette ont-ils permis la transmission des récits et imaginaires sociaux d'une génération à une autre ? Quels sont les trames et personnages-types de ces derniers ? Dans quels dispositifs scéniques et dispositifs d'énonciation sont-ils mis en oeuvre ?

CALENDRIER PRÉVISIONNEL (2021 - 2023)

La création du spectacle s'entendra entre 2021 et 2023 et sera répartie en plusieurs phases de recherches artistiques, d'écriture et de production.

Période	Objectifs	Format de travail et présentation des étapes de travail
Février 2021 - Septembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Recherche et expérimentation - Collecte de fragments et récits et recherche d'archives - Constitution de l'équipe artistique - Ecriture 	3 semaines de résidences
Septembre 2021 - Décembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Conception décor /Création / Construction de marionnettes - Ecriture 	2 semaines de résidences 30 novembre : présentation de la première étape de création La Nef (Pantin)
Janvier 2022 - Juillet 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Construction du décor /Création / Construction de marionnettes - Répétition - Création sonore + musique 	6 semaines de résidences Janvier : 2 semaines de résidences à la NEF
Août 2022 - Septembre 2022	Répétitions finales (filage)	5 semaines de résidences
Octobre 2022	Première	x
2023	Diffusion	

PARTENAIRES DU PROJET

Théâtre La Nef (Pantin) :

La Nef - Manufacture d'utopies, ancienne briqueterie à Pantin, est un lieu dirigé par Jean-Louis Heckel de 2007 à 2021 puis par **Simon Delattre** depuis février 2021. La Nef est un espace de jeu de 170m² qui intègre un atelier de fabrication pour dessiner, sculpter et assembler des marionnettes. L'interaction entre l'atelier et le plateau permet l'élaboration d'une écriture aussi bien scénique que textuelle, axe essentiel de l'activité de la manufacture. Lieu de fabrique, référencé Lieu-Compagnie Marionnette depuis 2009 par la Direction Générale de la Création Artistique, La Nef développe une ligne artistique axée sur les marionnettes et les écritures contemporaines, en direction de tous les publics.

Fondation du judaïsme français :

La **Fondation du Judaïsme Français (FJF)**, créée en 1974 par des institutions et des personnes privées et morales, elle est [reconnue d'utilité publique](#) depuis le 13 décembre 1977. La Fondation du judaïsme français est une institution juive à vocation philanthropique dont l'objet est d'accompagner le développement d'aides dans les domaines de la Culture et de l'Education, de l'Humanitaire et la mise en valeur de la culture juive et de son patrimoine.

Association Dalala :

L'association Dalâla est une association Loi 1901 créée en 2019 à Paris et née de la rencontre d'enfants et de petits-enfants de Juives et de Juifs d'Afrique du Nord qui ressentent l'envie et le besoin de connaître ou faire connaître, comprendre, se (ré-)approprier et transmettre les cultures dont ils héritent.

Ses actions s'inscrivent dans la valorisation des cultures juives d'Afrique du nord aujourd'hui en France, et ce dans toutes leurs richesses et leurs complexités. L'association est formée d'une équipe de chercheurs, professeurs, professionnels de la culture et artistes et se développe dans une approche de co-construction qui croise les mondes de la recherche, de l'art et de l'artisanat. Nous portons des valeurs d'inclusivité et de solidarité, et nous inscrivons dans une démarche de transmission intergénérationnelle de ce patrimoine dont nous sommes héritiers, et que nous souhaitons incarner à l'aune de notre époque.

Avec le projet Min El Djezair, l'association Dalala est un partenaire en conseil scientifique et de recherche. Nous avons à coeur de poursuivre une démarche transdisciplinaire, association création artistique et recherche, dans la réflexion autour des patrimoines juifs d'Afrique du Nord. Nous serons accompagnées par l'association Dalâla dans la première étape de recherche, notamment sur des questions historiques, anthropologiques et linguistiques.

Diffusion envisagée

La diffusion du spectacle, destiné à tous les publics, aura lieu au sein de plusieurs structures culturelles. Tout d'abord, nous souhaitons pouvoir nous produire au sein des lieux identifiés, des festivals et théâtres du monde des arts de la marionnettes et du spectacle vivant (Festival de Charleville-Mézières, Théâtre Halle Roublot, Théâtre aux Mains Nues, La Nef, Théâtre Berthelot Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette).

Nous souhaiterions également pouvoir nous produire dans les institutions culturelles dédiées au judaïsme et au monde méditerranéen en lien avec les problématiques soulevées dans notre spectacle. Ces structures sont : le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, l'Institut du monde arabe, le Festival Arabesques, le Musée de l'immigration - Palais Porte Dorée ou encore le MUCEM.

Enfin, notre objectif est de pouvoir emmener le spectacle dans d'autres pays, notamment en Afrique du Nord (MACAAL, Réseaux des Instituts français, etc).

CONTACT

hekau.puppets@gmail.com

+33 (0)6 32 18 36 99

www.hekau.fr

<https://www.instagram.com/hekaupuppets/>

<https://www.facebook.com/hekaupuppets/>

Hékau (association loi 1901)

siège social: 15 rue Paul Doumer 93100 Montreuil

N°SIRET:837 609 247 00015

N°LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE : 2-1115421