

Um Kulthum, Tu es ma vie !

Texte et mise en scène :
Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre

Création 2012
Théâtre Irruptionnel

Texte et Mise en scène

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Scénographie

Fanny Landsberg

Son

Nicolas Delbart

Crétion Lumière

Kelig Le Bars

Régie Lumière

Nicolas Miravete

Régie générale

Guillaume Montis

Distribution

Romain Berger

Gérard Bourgarel

Mathieu Genet

Lisa Pajon

Farida Rahouadj

Durée : **1h10**

Production Théâtre Irruptionnel.

Coproductions le Forum – scène conventionnée de Blanc-Mesnil, la Maison de la Culture d'Amiens.

Le Département de la Seine-Saint-Denis soutient la création de cette œuvre.

Le Théâtre Irruptionnel est associé au Moulin du Roc, scène nationale à Niort.

La compagnie dispose du dispositif d'aide à la création et à l'éducation artistique et culturelle de la DRAC Nouvelle-Aquitaine avec les trois structures Scènes de Territoire – Agglo2B (Agglomération du Bocage Bressuirais), Les 3T – Théâtres de Châtellerauld et le Théâtre de Thouars.

CONTACT

Administration, production

Mathieu Hilléreau, Les Indépendances

01 43 38 23 71 / production@lesindependances.com

lesindependances.com

Diffusion

Florence Bourgeon

06 09 56 44 24 / bourgeon.f@free.fr

LES
indé-
pen-
-dances

QUI ETAIT UM KULTHUM ?

Um Kulthum de son vrai nom Fatima Ibrahim al-Sayyid al-Beltagui, est née le 4 mai 1904 à Tmaïe El Zahayira (Egypte) et décédée le 3 Février 1975 au Caire.

Elle fut une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne, icône incontournable du monde arabe. De sa voix puissante et claire, Um Kulthum chante l'amour, la religion et la nation égyptienne. La diva reste dans les cœurs comme la « Cantatrice du peuple ».

La voix du « Rossignol d'Egypte » hante encore les cafés populaires du Caire, s'échappe des taxis et semble courir dans la brise alexandrine. Comme le disent si bien les égyptiens, il y a deux choses qui ne changeront jamais en Egypte : les pyramides et la voix d'Um Kulthum.

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

Il ne s'agira en aucun cas de raconter la vie d'Um Kulthum, ni même de l'incarner et de tomber dans le piège de l'illusion biographique.

Il ne s'agira pas non plus d'un spectacle musical.

Il s'agit d'une évocation « en creux » de la diva égyptienne. J'ai cru l'apercevoir quelques secondes dans des cafés bruyants et dans certains petits théâtres de marionnettes de la banlieue du Caire.

« Plus on s'approche d'un mythe, plus il vous échappe », dit Jacques Bril.

Enfant, ma mère écoutait en boucle les disques de la chanteuse égyptienne Um Kulthum et je détestais ça !

Plus tard, j'apprenais que ma mère âgée de dix-neuf ans s'était fiancée avec un cousin lointain pour la seule raison qu'il avait en sa possession deux places pour le concert que donnait Um Kulthum à Tunis cet été là. Séparée du cousin par la foule qui tentait de forcer l'entrée du stade, ma mère n'a jamais pu assister au récital de son idole.

Dix ans après, à Paris, mon père (qui n'est pas le cousin lointain) réussit à lui obtenir des billets pour l'unique concert événement que donna Um Kulthum à l'Olympia. Une semaine avant le concert, la sœur de ma mère débarque de Tunisie enceinte de son deuxième enfant. Le jour du concert à 16h50, la sœur de ma mère perd les eaux.

Suite à une commande du Théâtre de l'Est Parisien en 2000 sur le thème « Femmes et Pouvoir », j'ai écrit une courte pièce intitulée Un mouchoir blanc dans la main.

Le texte retrace le périple d'une jeune fille dans les années soixante qui se rend à un concert d'Um Kulthum.

Huit ans plus tard, grâce à une Villa Médicis Hors les murs au Caire, je pars sur les traces de la diva égyptienne pendant trois mois et j'en reviens avec un autre texte Tu es ma vie qui dresse un portrait en creux du mythe à travers les regards d'égyptiens d'aujourd'hui.

Le spectacle est la rencontre de ces deux textes.

La rencontre entre mon histoire familiale et le lien si particulier qui unit l'homme au mythe ; en l'occurrence le monde arabe à Um Kulthum.

EXTRAITS DU TEXTE « TU ES MA VIE »

6.

N

Quand tu commences à connaître tes premières déceptions amoureuses tu comprends les chansons d'Oum Kalsoum.

La première fois que j'ai savouré sa musique j'étais dans le désert.

J'attendais le bus.

Tu ne sais pas quand il va arriver, le bus, dans le désert.

Tu es au milieu de rien, au bord de la piste et puis tu l'aperçois, au loin, qui arrive, lentement, le bus.

Le conducteur était Nubien, avec le visage noir, très beau.

Je suis monté, il n'y avait pas grand monde, le chauffeur avait mis Oum Kalsoum, pas fort.

Et ce jour là, j'ai compris.

J'ai compris la puissance de sa voix.

Comme une voix qui sort de sous la terre.

J'avais cette douleur au fond de moi et sa voix m'apaisait.

Je flottais, au milieu du désert.

Oum Kalsoum arrive à des moments dans ta vie où tu ne t'y attends pas.

Piste 1, Oum Kalsoum chante dans un Taxi

ILS EN PARLENT...

"Um, en arabe, veut dire mère.

Le monde arabe n'est certainement pas un bloc uniforme ! Pourtant, dans tous les pays arabes, une voix rassemble toutes les générations et suscite l'enthousiasme : celle de la diva égyptienne Um Kulthum, ou encore, Oum Kalsoum.

Véritable mythe dès son vivant, cette femme extraordinaire a été adulée et objet de tous les fantasmes. Même maintenant, quarante ans après sa mort, elle reste très présente dans le cœur des Égyptiens, et au-delà.

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, dont la mère, Tunisienne, écoutait en boucle les disques d'Um Kulthum pendant son enfance, a voulu évoquer dans un spectacle la puissance de ce mythe transgénérationnel et atemporel.

Il ne s'agit pas d'incarner la chanteuse, ni d'un spectacle musical. Il s'agit d'en saisir les traces, les signes, comme dans les cafés, les taxis.

L'action se passe dans un café du Caire. Trois hommes parlent. Ils discutent, palabrent, rêvent, refont le monde. Et quand à la radio, entre deux tubes de musique internationale, passe la voix d'Oum Kalsoum, ils se taisent pour l'écouter."

Xavier Croci (directeur du Forum de Blanc-Mesnil)

"(...) on a pu dénicher dans cette 9e édition du Festival Contre Courant à Avignon, une perle rare : Um Kulthum, tu es ma vie , vibrant hommage à la diva égyptienne Oum Kalsoum. Écrit et mis en scène par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, un spectacle (enfin !) sans vidéo, sans effets sophistiqués, porté avec foi par des acteurs de chair... et une petite marionnette."

Didier Méreuze La croix (17 juillet 2012)

TOURNÉE

Les 15 et 16 mars 2012

Le Trident – scène nationale de Cherbourg-Octeville

Du 22 au 25 mars 2012

Le Forum – scène conventionnée de Blanc-Mesnil

Le 3 avril 2012

La Faïencerie – Théâtre de Creil

Le 16 juillet 2012

Festival Contre Courant, Avignon

Le 26 janvier 2013

Le Théâtre Louis Aragon – scène conventionnée de Tremblay-en-France

Du 5 au 7 février 2013

La Maison de la Culture d'Amiens

DU 13 au 14 février 2014

Le Moulin du Roc de Niort

Théâtre Irruptionnel

Le Théâtre Irruptionnel est une équipe de comédiens et de créateurs réunis autour de l'auteur et metteur en scène Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre.

La compagnie est fondée par Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon à leur sortie du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en 2000.

Depuis cette date la compagnie « irruptionnelle » de façon nomade (Maison de la Culture d'Amiens, Théâtre de la Cité Internationale, Maison de la Culture de Bourges, CDN de Reims, CDN de Limoges, Nouveau Théâtre de Montreuil, Scène Nationale de Cherbourg, Le Forum-scène conventionnée de Blanc-Mesnil, etc.) en multipliant les résidences, les créations et les actions culturelles.

La compagnie en quelques dates :

2000 Sortie du conservatoire de Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon.

2002 – 2003 Chantiers de création pour *Marcel B.* au Théâtre des Quartiers d'Ivry, aux Acéries Béguin de la Courneuve, à la Cartoucherie de Vincennes, à la Comédie- Centre Dramatique National de Reims, au Théâtre de Sartrouville.

Marcel B. obtient le premier prix des journées de Lyon des auteurs de théâtre.

2004 Publication de *Marcel B.* aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

2005 Création de *Marcel B.* à la Maison de la Culture de Bourges ; reprises au Théâtre de la Cité Internationale. Le projet reçoit l'aide à la production dramatique de la DMDTS, de la DRAC Ile-de-France et de l'ARCADI.

2005 – 2006 Chantiers de création pour *Le Roland* au Studio Théâtre de Vitry, au Théâtre de la Cité Internationale.

2006 Publication de *Pourquoi mes frères et moi on est parti...* aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

2007 – 2011 Création successive des trois épisodes composant la trilogie *Le Roland* au Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National de Limoges, à la Maison de la Culture d'Amiens et au Nouveau Théâtre de Montreuil / Reprises à la Faïencerie de Creil, au Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National de Limoges, au Trident – Scène nationale de Cherbourg-Octeville, au Forum – scène conventionnée de Blanc-Mesnil. Le spectacle *Le Roland* reçoit l'aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France, et l'aide à la reprise d'Arcadi et de la Spedidam.

2008 Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon sont lauréats d'une Villa Médicis au Caire financée par Culturesfrance. Projet de recherche sur Um Kulthum. Naissance du texte et projet *Tu es ma vie écrit* par Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre.

2010 Début de la résidence de la compagnie au Forum – Scène conventionnée de Blanc-Mesnil.

En parallèle, commande des Théâtrales Charles Dullin d'un texte et de sa mise en espace sur la boîte de nuit *Le Métropolis* à Orly.

2011 Création de *Métropolis* au Théâtre de la Parenthèse en Avignon puis en tournée.

2012 Création de *Um Kulthum, Tu es ma vie !* au Trident - scène nationale de Cherbourg puis en tournée.

2012 – 2013 Trois projets de création : *Les deux frères et les lions*, *Agamemnon* et *Le Grand Ici*. Début de la résidence au Moulin du Roc – Scène nationale de Niort.

2013 – 2014 Deux projets de création : *Gotha*, spectacle jeune public, et *Le Bûcher d'Hiver* avec l'Orchestre des Siècles et fin de résidence au Forum de Blanc-Mesnil.

2015 – 2016 Résidence au Théâtre du Château de Barbezieux.

2016 – 2019 Résidence avec la DRAC Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et les trois lieux Scène de territoire – Théâtre de Bressuire, Les 3T – Théâtres de Châtellerauld et le Théâtre de Thouars.

2017 Re-création de *Gotha* au Moulin du Roc de Niort.

2018 Création de *Les Mystiques*.

2019 Création de *STO*.

Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre

Après une formation de comédien notamment au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris dont il sort en 2000, Hédi Tillet de Clermont-Tonnerre continue son apprentissage à l'Unité Nomade de mise en scène.

En 2003, il fonde avec Lisa Pajon Le Théâtre Irruptionnel avec lequel il met en scène une dizaine de spectacles un peu partout en France, au Festival d'Avignon, au 104, à la Maison de la Culture d'Amiens, au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil, à la Maison de la Culture de Bourges, au Théâtre de la Cité Internationale, etc.

En tant qu'acteur, il joue au théâtre sous la direction de Jean-Louis Benoit, Joël Jouanneau, Elisabeth Chailloux, Jean Lacornerie, Pierre Pradinas, Lucas Hemleb....

On a pu le voir également au cinéma et à la télévision sous la direction de Karin Albou, Nicolas Castro, Alexandre Castagnetti, Alexis Charrier, Charles Nemes, Bruno Solo, Gérard Jour'd'hui....

Depuis 2003, il a écrit une dizaine de pièces de théâtre dont certaines sont publiées aux Solitaires Intempestifs, *Marcel B.*, *Pourquoi mes Frères et moi on est parti*. Il reçoit le prix Beaumarchais en 2005 pour son texte *Le 23 octobre 2002, j'ai perdu la foi*. Il est aussi lauréat du programme de la Villa Médicis-Hors les murs qu'il effectue au Caire où il commence à écrire *Um Kulthum, tu es ma vie !*. En 2013, il adapte avec l'Orchestre des Siècles *Le Bûcher d'Hiver* de S.Prokofiev qui est présenté au Forum du Blanc-Mesnil. En septembre 2012, il écrit *Les deux frères et les lions* suite à une commande de Mona Guichard, directrice de la Scène Nationale de Cherbourg, texte qui reçoit en 2015 le prix de la critique au festival d'Avignon. Il accompagne également le chorégraphe Hamid Ben Mahi pour son projet *La Hogra* dans le cadre d'une résidence d'écriture en Algérie ; la création a lieu au TNBA en novembre 2014. Il travaille en tant qu'auteur avec le chorégraphe congolais Florent Mahoukou sur une création *Là où j'en suis... (Check Two)* qui est présentée en avril 2015 au CDN de Haute-Normandie. Il répond ensuite à une commande d'écriture pour le spectacle *Les Egarés* qui sera présenté au CDN de Haute-Normandie et au CDN Vire. En novembre 2015, il présente à la Philharmonie de Paris *Dernières Nouvelles de Frau Major*. Il travaille actuellement sur un nouveau texte *Les mystiques* (titre provisoire) qui sera créé en 2018.

Ces pièces sont également présentées un peu partout en France dans des mises en scènes de Jean-Cyril Vadi, Yohan Manca, Sarah Tick, Julie Recoing....

Pour la télévision, Il est le créateur avec Vincent Primault et Jérémy Galan de la série *IN AMERICA*, (10 épisodes de 26 minutes pour OCS), la première saison a gagné le prix du jury et du public au Festival de Luchon en 2014 ; la saison 2 a été diffusée à partir de juin 2015 et est sélectionnée au Festival Séries Mania ; la saison 3 sera en tournage en avril 2016.

Lisa Pajon

Après une formation de comédienne notamment au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans puis à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris et enfin au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de la Ville de Paris dont elle sort en 2000, Lisa Pajon suit parallèlement des études à l'Université de Psychologie René Descartes – Paris V dont elle obtient le diplôme de psychologue clinicienne en 2006.

En 2003, elle fonde avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre le Théâtre Irruptionnel, dont elle devient co-directrice et avec lequel elle proposera une dizaine de spectacles un peu partout en France, au Festival d'Avignon, au 104, à la Maison de la Culture d'Amiens, au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil, à la Maison de la Culture de Bourges, au Théâtre de la Cité Internationale, etc.

En tant qu'actrice, elle joue également au théâtre sous la direction de Gilles Pajon, Raymond Acquaviva, Alain Françon, Joël jouanneau, Alain Timar, Jacques Kraemer, Jorge Lavelli, Julia Vidit.... au CDN d'Orléans, au Théâtre National de la Colline, à Théâtre Ouvert, au Théâtre des Halles, au Théâtre de Chartres, au Théâtre du Vieux Colombier, au CDN de Nancy..... Pour la télévision, elle participe aux documentaires de France 5, France 3 et Canal +

Elle est lauréate du programme *Villa Médicis-Hors les murs* en 2008 avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, qu'ils effectuent au Caire sur le futur projet *Um Kulthum, tu es ma vie !*.

Enfin elle anime des formations et des ateliers de théâtres pour enfants-adolescents et adultes en partenariat avec des associations, des MJC et des écoles (1995-09), avec le Théâtre National de la Colline (2001), la Maison de la Culture d'Amiens (2007-09), la Faïencerie de Creil (2007-08), la Scène Nationale de Cherbourg (2008-09), le Forum scène conventionnée de Blanc-Mesnil (2010-14), la Scène Nationale de Niort (2014-2016).