

Si elles

EXPLORATION TRANSGÉNÉRATIONNELLE

COLLECTIF
ICI MÊME

Synopsis

Si elles est une exploration transgénérationnelle, une traversée des âges et des époques pour questionner le présent, pour initier le futur.

Le comédien et auteur Bertrand Renard incarne tour à tour **son arrière grand-mère, sa grand-mère et sa mère** pour comprendre les douleurs du passé, pour appréhender la transmission.

De danses transfigurées, aux dialogues incarnés, à l'incursion dans un entre-deux-mondes, ce voyage intime explore les liens transgénérationnels à travers des questionnements universels : Qu'est-ce qui vit à travers nos morts ? Qu'en gardons-nous ? Quelle réalité, quels fantasmes, quels rêves ?

PÈRE
INCONNU

L'arrière grand-mère
CLAIRE
1910 - 2009

Récit transgénérationnel

YVON

La grand-mère
GISÈLE
1932 - 2021

PHILIPPE

La mère
LAURE
1960 - 2009

L'enfant
ETIENNE
1993 -

CLAIRE raconte sa terrible expérience de la 2ème guerre mondiale avec un détachement troublant. Elle utilise la force du deuxième degré pour narrer ses traumatismes d'humiliation.

GISÈLE donne des conseils. L'ancienne institutrice de village est une militante féministe engagée des années 60, elle ne mâche pas ses mots. Elle veut aussi savoir ce qui va s'écrire sur elle quand elle ne sera plus là.

LAURE est dans son show, femme fatale à la verve insolente, elle raconte ses cancers avec fierté, elle raconte son honneur d'être femme et impose un respect et une puissance qui déstabilise le narrateur, son fils.

Incarner le passé , appréhender l'avenir

*Démêler les nœuds émotionnels du passé,
pour faire naître en nous, une confiance en l'avenir*

Dans une société où la question de l'avenir est en proie au doute, il nous paraît évident de chercher dans le passé une forme de stabilité et d'ancrage pour appréhender le futur. Mais comment stopper la roue, comment éviter les transmissions de douleurs ? En rejouant le match, en mettant sur la table les tabous, les zones mises sous silence, en explorant les mondes du subconscient, il s'opère une forme de catharsis universelle dont tout le monde s'empare.

*Un point de vue personnel imbriqué
dans une histoire universelle*

Lorsque l'idée de ce spectacle émerge, il est apparu pour le comédien une formidable excitation à l'idée de jouer, d'incarner, de s'immiscer dans les univers de ces trois femmes. C'est une magnifique exploration des états du corps de trois générations. Le travail de direction d'acteur s'est fait dans une recherche d'interprétation extrêmement fine, sans imiter, en construisant pas à pas trois identités nouvelles. *Quelles femmes étaient-elles ?* Ce récit se base sur des réalités, sur des existences et sur des souvenirs très ancrés, il y a donc une mise à distance pour fabriquer une forme non-pas autobiographique mais universelle.

La place des morts, des fantômes et des fantasmes qui en sont liés nous est apparu comme une source d'inspiration esthétique. Nous avons conçu ce spectacle comme une formidable occasion de libérer les frontières entre le réel et l'onirique, du concret à l'imperceptible : le théâtre comme vecteur, loin du fatalisme ou du déterminisme social.

Points de vue artistiques

« *Si elles* a d'abord été un recueil de poèmes. Après *Expiration* (2023), j'étais dans une écriture permanente et je n'avais qu'une idée en tête : éditer un nouveau recueil. Je travaillais sur la recherche des origines, des racines, je faisais des ponts entre les histoires de ma famille et la grande Histoire, de la généalogie jusqu'à la mythologie. Puis la forme m'est apparue comme une évidence : me détacher du recueil pour construire un spectacle, un récit transgénérationnel où je pourrais incarner cette généalogie, rejouer l'histoire pour comprendre, et faire apparaître l'avenir. Il en est resté une langue, une écriture particulière. On sent dans ce spectacle la place qui est celle de la poésie donnant à entendre une forme singulière, à la croisée du conte et de la chanson : un poème dramatique porté par la valeur onirique des déplacements internes. Ici, on ne suit pas le trajet linéaire d'un personnage, on est projeté dans ses questionnements, dans ses songes. »

Bertrand RENARD,

auteur et acteur de *Si elles*

« *Si elles* résonne avec mon propre travail de recherche, qui questionne la manière dont nos corps – qui vivent, se meuvent et jouent – incarnent la mémoire des disparu.es. Je m'intéresse aux récits de survivance, aux lieux tangibles des symboliques du souvenir. À l'objet qu'on lègue et celui qui s'emporte dans la tombe. À la maison à laquelle on revient. À la recette que l'on transmet, avec cette obsession de combler le manque de la vie qui s'attelle à ne pas cesser. *Si elles* est un appel à raconter, à tromper l'oubli. En dialogue étroit avec le comédien, les personnages, en pensant la justesse de l'ensemble et du jeu d'acteur, mon geste est de passer du texte poétique à un tout sensible. »

Louise JEAN,

artiste complice à la direction d'acteur·ice et à la dramaturgie

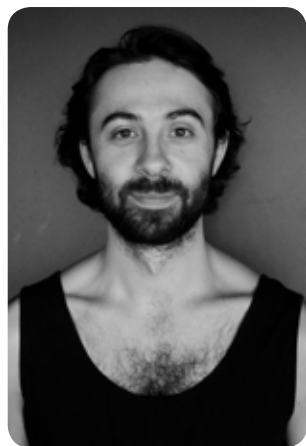

Si elles

est un vecteur d'émotions, de poésie et
de réflexions. Un hommage pour ressentir
les vibrations du vivant et tenter d'en apaiser
le feu

BERTRAND RENARD - Auteur et comédien

Obtient une Licence pro Scénographie à La Sorbonne Paris-3 en 2017 et commence son parcours professionnel en tant que scénographe auprès de la Cie La Revue Éclair à Paris et en tant qu'assistant plasticien pour les expositions de l'artiste Johnny Lebigot. Après deux voyages au Népal durant lesquels il s'engage en tant que volontaire dans l'orphelinat d'Hate Malo, il s'installe en 2018 à Lyon où il rencontre Philippe Vincent et la Cie Scènes Théâtre Cinéma pour laquelle il devient régisseur et comédien sur plusieurs créations : *Underground* (TNG - Vaise) ; *Immortels* (JTC - Tunisie / MASA - Abidjan) ; *La fin de l'Humanité* (La Renaissance - Oullins). En 2020, avec cette même compagnie, il co-crée le festival des Rencontres de Barizière à Barraix-Bussolles (Allier - 03) dans lequel il sera régisseur général et comédien pour les spectacles : *Par les villages* de Peter Handke et *King Lear - après Shakespeare*. En 2023, il s'installe à Saint-Étienne, auto-édite son premier recueil de poèmes : *Expiration* et reprend ses études en Cycle d'Orientation Professionnel du conservatoire d'arts dramatiques. Après quelques rôles dans les spectacles d'études mis en scène par Julien Rocha, Laurent Fréchuret et Lynda Devanneaux, il co-crée le Collectif Ici Même et monte son premier spectacle, *Si elles* d'après ses propres textes. En 2025, il auto-édite son troisième recueil de poèmes : *Traces de tendresse* et crée un deuxième spectacle : *Les recettes de l'Amour* (Le Verso - Saint-Étienne).

LOUISE JEAN - Artiste complice à la mise en scène

Plasticienne, performeuse et comédienne, Louise Jean vit et travaille à Saint-Étienne. En 2023, elle est diplômée d'un Master en Recherche et Création en Arts Plastiques à l'UJM et formée à l'interprétation au Conservatoire Dramatique de Saint-Étienne. Artiste hybride, le corps et le langage sont au cœur de sa recherche. Elle a été initiée aux pratiques marionnettiques auprès de Johnny Bert, et se passionne depuis lors pour le dialogue entre les matières animées et inanimées et le décroisement des pratiques.

MÉDIATION ARTISTIQUE

Généalogie et Intergénérationnel

Chaque projet artistique du **Collectif Ici Même** est une occasion de questionner les thèmes qui en jaillissent en proposant des actions autour des spectacles.

Le soin est une part importante dans notre équipe : Damien Faure : sophrologue/ masseur ; Margot Serraille : art-thérapeute/AESH ; Bertrand Renard et Louise Jean : assistant-es de vie. Cette notion du soin est au coeur de notre réflexion artistique. Nous tissons également un lien sensible avec la nourriture, en offrant à chaque évènement une saveur à partager, en écho à la proposition artistique.

Avec *Si elles*, la question du transgénérationnel permet de développer une réflexion sur la généalogie. **Damien FAURE (artiste associé du Collectif)** a créé une médiation intitulée « **Imaginer un arbre généalogique commun, le faire vivre et apparaître ici-même !** » que nous déployons en marge des représentations du spectacle et/ou en autonomie dans des lieux hors cadre théâtral.

Lors des représentations au Chok Théâtre (3 et 4 avril 2025), nous avons créé des **après-midi «intergénérationnelles»** en partenariat avec Habitat & Humanisme, le Pôle de Coopération Intergénérationnel (PCI) et l'Office Stéphanois Pour les Aînés (OSPA) pour une soixantaine de participant·es au total.

Médiation intergénérationnelle au Chok Théâtre

Médiation au Magasin (Saint-Etienne)

Structure de développement de projets artistiques et culturels créée en 2024 par Damien Faure, Bertrand Renard et Margot Serraille engagés, chacun à leur manière, dans une réflexion sur la nature des relations humaines et la façon d'en prendre soin.

Véritable laboratoire du sensible, inspiré par l'Art singulier et le langage onirique, les acteur.ices du collectif imaginent et fabriquent des dispositifs artistiques favorisant le surgissement de l'aléatoire et du poétique. Autour d'une thématique centrale telle que les liens intergénérationnels, l'amour ou les saisons, s'amorce un processus participatif sous forme de rencontres, d'interviews, de séances photos, de repas qui sont autant d'instantanés créatifs restitués par la suite dans des formes spectacle, proche de la performance.

COLLECTIF
ICI MÊME

Projets en cours :

LES RECETTES DE L'AMOUR - Projet pluridisciplinaire : interviews, théâtre (partenariat avec le Théâtre du Verso - Saint-Etienne) avec Marion Astorg (promo 32 - La Comédie de Saint-Étienne)

NOUS PÊTIRONS - Théâtre. A partir des monologues *Stabat Mater Furiosa* de J-P Si-méon et *Dans la vallée fertile* d'Eric Puechavy. Avec Victoria Bedoin

LES ÉDITIONS ICI MÊME - Développement d'une ligne éditoriale autour de la poésie. Avril 2025 : *Si elles* / Décembre 2025 : *Traces de tendresse*

Y'A PÛ d'SAISON - Laboratoire de recherches artistiques autour du passage de saisons (partenariat avec Le Magasin - Saint-Étienne)

Saint-Etienne

La psychogénéalogie s'invite au Chok Théâtre

Les 3 et 4 avril, à 14 et 20 heures, le Chok Théâtre accueille le Collectif Ici Même et sa première création, *Si Elles*. Pour ce spectacle, Bertrand Renard est accompagné au piano par la compositrice Paule Cornet, Louise Jean est à la mise en scène et à la direction d'acteurs, Damien Faure à la médiation, et Margot Serraille en vision périphérique.

Comment est né *Si Elles* ?
Bertrand Renard : « Le projet est né d'un recueil de poésies avorté, je n'en étais pas satisfait. Puis en voulant travailler avec Paule Cornet sur la création d'un projet, je suis retombé dessus et j'ai eu une épiphanie, ce récit transgénérationnel n'est pas de l'ordre de l'invocation mais de l'incarnation. Alors ce dialogue imaginé entre un moi transfiguré et les figures de

Le Collectif Ici Même : Damien Faure, Bertrand Renard, Margot Serraille et Louise Jean. Photo Svèa François

mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère et de ma mère a pris sa place dans la forme théâtrale. »

Avez-vous envie de sensibiliser à la question du traumatisme intergénérationnel ?
Louise Jean : « Non, ce qui se

4 avril à 14 heures, il y aura à l'issue de la représentation une rencontre en bord de scène particulière...
Damien Faure : « Nous avons prévu une médiation artistique autour de la généalogie. En effet, le collectif a pour objectif d'élargir ses créations à des formes multiples dont la médiation afin d'interroger le spectacle. Cette fois-ci, la médiation consistera en la fabrication d'un arbre généalogique du public. Chaque public est particulier, et nous voulons capturer ce souffle unique d'un collectif avec la mise en place d'un arbre généalogique ludique et performatif. »

● De notre correspondante Svèa François
Réservation au Chok Théâtre, 24 rue Bernard-Falissy à Saint-Etienne ou au 04.77.38.23.38.

Saint-Etienne ● marches avec le socioculturel l'...
Les marcheurs du culturel Arlequin ont les prochaines pour explorer les régions. Au programme de la Dame à Malin di 2 avril, 7 km, la Saint-Sabin à Vézun di 9 avril, 13 km, ré de 10 km, vers la mar de Bellegarde-en-I credi 16 avril, 9 km de Marlin à Sainte-rez (mercredi 23 av la randonnée des S Chevrères (mercre 8 km). Forte de son plus d'une vingtair pants réguliers, l'a ouverte aux adhére l'Arlequin dans la li places disponibles. Informations : centrel Arlequin, 21 rue Louis-Destre. Tél. 0 Courriel : secretari leuin42@gmail.com

FICHE TECHNIQUE

Un espace «Loge»

Plan de feu sur demande*

**Possibilité de jouer sans lumière dédiée.*

BUDGET

Le tarif d'une représentation est de **550 € TTC** : prix plancher garanti hors frais de transport et d'hébergement.

Action - Médiation artistique : **60€** Ttc/H

AGENDA

9 sept. 2024 : Représentation à l'EHPAD Notre Dame des Roches - Anjou (38)

17 oct. 2024 : Représentation au café associatif Le Remue Méninges - Saint-Étienne.

24 nov. 2024 : Représentation chez l'habitant - Saint Chamond (42)

3 et 4 avril 2025 : 4 représentations au CHOK Théâtre - Saint-Étienne (42)

25 mai 2025 : Représentation chez l'habitant - Ornacieux (38)

ÉQUIPE *Si elles*

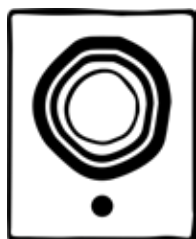
Écriture - Jeu **Bertrand RENARD**

Dramaturgie **Louise JEAN**

Lumière - Jeu **Luc JENNY**

Médiation **Damien FAURE**

Vision périphérique . . . **Margot SERRAILLE**

COLLECTIF
ICI MÊME

21 rue des Alliés 42100 Saint-Étienne

collectif.icimeme@gmail.com

06.25.75.42.76

icimeme.wixsite.com/collectif

Si
elles

COLLECTIF
ICI MÈME