

7 8 9 10 décembre 05
théâtre de grammont

Saison
05-06

Iq et Ox

de Jean-Claude Grumberg

mise en scène Adel Hakim

Ce spectacle est accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Attention horaires particuliers

mercredi 7 décembre à 19h00
jeudi 8 décembre à 19h00
vendredi 9 décembre à 19h00
samedi 10 décembre à 19h00

tarif général : 20€, réduit : 12,50€ (hors abonnement)

tarif enfant moins de 15 ans : 5€

Location – réservations

Opéra Comédie 04 67 99 25 00

Théâtre des Treize Vents
de Montpellier - Montpellier
montpellier

photo © Hervé Bellamy

de **Jean-Claude Grumberg**

texte paru aux Editions Actes-Sud Papiers Heyoka

mise en scène **Adel Hakim**

création marionnettes et masques **Alexandre Haslé** assisté de **Manon Choserot**

scénographie et lumières **Yves Collet**

musique originale **Marc Marder**

costumes **Marc Anselmi**

son **Anita Praz**

maquillages **Natty Polak**

collaboration artistique **Evelyne Loew**

Rencontres

avec

l'équipe

artistique

après la

représentation les

mercredi **7** décembre

et jeudi **8** décembre

avec

Thierry Barèges Petit Iq

Isabelle Cagnat Petite Ox

Etienne Coquereau Le Grand Prêtre Ox, l'Arbre et l'Eléphant

Malik Faraoun Le Grand Prêtre Iq, l'Homme

Cristiana Daneo et Emmanuelle Goulay marionnettistes

Production : Théâtre des Quartiers d'Ivry.

avec le soutien de la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne et le Théâtre du Rond Point.

Création à la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne le 23 novembre 2004

« Quand j'étais jeune, je pensais que j'avais des choses à dire aux adultes. Maintenant que je suis vieux, je suis sûr que j'ai des choses à dire aux enfants. Une fois mort, je vous dirai quand j'avais raison. »

Jean-Claude Grumberg

Réponse que Jean-Claude Grumberg adressa récemment à la question posée par le Théâtre des Jeunes Années de Lyon :
Pourquoi écrivez-vous du théâtre pour les publics d'enfants et/ou de jeunes ?
(cité par Jean-Claude Lallias dans la revue du Théâtre du Rond-Point)

Fantaisie morale et musicale

Tandis que la bataille fait rage entre les Iqs, fervents adorateurs du soleil, et les Ox, qui vénèrent le fleuve sacré, Petite Ox porte secours à Petit Iq qui meurt de soif. Fuyant la colère et la folie guerrière de leurs pères - les grands prêtres - les deux enfants partent en quête d'un lieu où vivre ensemble et fonder un peuple nouveau, celui des Iquéox.

Au cours de leurs pérégrinations ils rencontreront un Arbre Vénérable et un Oiseau Volubile, un Homme aveuglé par la cupidité, des Rapaces Nocturnes et un Eléphant serein qui profite de son bain de lune.

Sur scène seront représentés le fleuve (et aussi la crue du fleuve), le soleil (et aussi l'éclipse du soleil) ainsi que l'orage. On pourra suivre la fuite de Petite Ox et Petit Iq sur une barque de fortune, leur arrivée sur une île verdoyante d'où ils devront fuir à nouveau en raison d'une terrible menace, pour se trouver enfin sur une pelouse fleurie en compagnie du jeune Eléphant.

Les acteurs joueront plusieurs rôles (car nous voulons aussi montrer le peuple des Iqs, le peuple des Ox, les parents de l'Eléphant et les animaux de la savane). Quant aux marionnettistes, ils seront les magiciens de cet univers : ils transformeront les éléments de la nature pour nous faire découvrir à chaque fois de nouvelles créatures dans de nouveaux paysages.

Ce spectacle s'adresse aux enfants aussi bien qu'aux adultes. Nous le voulons fable, féerie et conte moral pour tous les publics.

Dans un monde hostile, la question qui se pose aux deux jeunes héros, confrontés aux dieux belliqueux imposés par leurs pères, est de savoir comment ils réussiront à survivre et quel avenir ils tenteront de se construire. La solution, pour ces deux êtres, est l'amour. Mais il n'est pas facile à trouver. C'est au terme d'une éducation, d'un parcours initiatique que, peu à peu, se dessine pour eux un monde où vivre en paix serait enfin possible.

Adel Hakim - octobre 03

Photo © Hervé Bellamy

...

PETITE OX

J'ai faim.

PETIT IQ

Moi aussi.

PETITE OX

J'aperçois des gros fruits là-haut sur l'arbre

PETIT IQ

Je monte en cueillir

PETITE OX

Demandons d'abord la permission.

PETIT IQ

A qui ?

PETITE OX

Au Dieu du lieu.

PETIT IQ

Je ne vois pas de Dieu.

PETITE OX

Arbre !

PETIT IQ

A qui parles-tu ?

PETITE OX

A l'arbre.

PETIT IQ

Les arbres n'ont pas d'oreilles. Parle plutôt à l'Oiseau.

PETITE OX

Arbre si tu m'entends, et toi aussi Oiseau si tu parles notre langue, je suis Petite Ox et voilà Petit Iq, nous venons de faire un long et périlleux voyage pour fuir la guerre et un sort contraire, nous avons très faim. Petit Iq peut-il monter cueillir tes fruits sans t'offenser, ni te contrarier Oiseau, ou déplaire au Dieu du lieu quel qu'il soit ?

Silence.

L'oiseau bat des ailes en sifflotant comme pour montrer qu'il s'en fout. L'arbre ne dit rien.

Petit Iq grimpe dessus

PETIT IQ

Qui ne dit rien...

Petit Iq cueille des fruits. L'Arbre fait : "Aie !"

L'Oiseau secoue la tête, soudain très agité.

PETIT OX

(en bas, mangeant déjà le fruit que Petit Iq lui a lancé)

Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es fait mal ?

PETIT IQ

Non pourquoi ? C'est bon ?

PETITE OX

Très bon. Merci Arbre.

Extrait de Iq et Ox, scène 5, *L'île sous le vent*

« Tenter au moins de dire ce que je crois, moi qui ne crois pas »

Durant des siècles, du parvis de l'église, de la place du village, ou de la cour des puissants, le théâtre en touchant le cœur des hommes par la magie de son verbe cherchait à convertir les mécréants afin de les sauver de la damnation éternelle. Aujourd'hui, face au renouveau du discours et du fait religieux, que doit faire l'auteur de théâtre agnostique que je suis ? Tenter de convertir à mon tour par la magie de mon verbe et les croyants à l'incroyance ? Certainement pas. Mais tenter au moins de dire ce que je crois, moi qui ne crois pas.

Je crois qu'il n'est qu'une vie et que cette vie est terrestre, qu'elle n'est ni de demain ni d'hier mais d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut aimer son prochain, non pour plaire à Dieu ou à ses saints, mais parce qu'il est plus doux d'aimer et d'être aimé que de haïr et d'être haï. Je crois qu'on ne doit jamais fonder son jugement sur des origines ou une foi, mais sur des paroles et des actes. Je crois enfin qu'on peut jouir d'une vie spirituelle sans s'agenouiller, se prosterner ou se frapper la poitrine à heures fixes, il suffit de fermer les yeux et de rêver pour échapper à son humaine condition et fendre les nuées au plus profond des cieux.

Iq et Ox est destiné à faire rêver, réfléchir, et si possible douter les petits et les grands enfants ainsi que leurs parents, croyants ou incroyants. Ne cherchez surtout pas dans **Iq et Ox** un point de vue sur l'état de notre planète. **Iq et Ox** veut réjouir le cœur des enfants par le truchement des comédiens et des marionnettes qui, depuis le parvis des églises et la nuit des temps jusqu'au cœur de nos modernes théâtres, ne cessent de convertir les spectateurs à la communion du rire et de l'émotion, la seule qui vaille.

Jean-Claude Grumberg

Indications dramaturgiques

La nature est représentée avec les artifices du théâtre : elle est donc forcément artificielle.

Un monde où la chair se heurte au métal, où le tendre se cogne au dur.

Les adultes (grands prêtres, propriétaire) sont démesurés. Géants cyclopéens, ils sont empêtrés dans leur propre lourdeur, ce qui provoque leur perte.

Grâce aux marionnettes et aux ombres chinoises on jouera sur les différences d'échelles et le changement de perspectives.

Les animaux ne sont pas a priori sympathiques, ils peuvent être cruels, imprévisibles, décalés. Ils sont surtout différents.

Petit Iq et Petite Ox sont les personnages les plus proches du quotidien. Comme des bouchons ils flottent sur les vagues de la tempête et se laissent emporter par le vent. La pièce toute entière n'est sans doute que la forme particulière qu'a pu prendre un de leurs rêves.

L'action, simple et juste, se déroule avec fluidité.

Le tout se situe dans un univers visuel et sonore, chorégraphique autant que verbal.

Ce qui ressort à la lecture du texte et qu'il faut restituer, c'est un humour qui paraît naïf tout en étant parfaitement lucide, un humour allié à beaucoup de poésie.

Adel Hakim

Adel Hakim : "Un théâtre forcément politique"

Un désert blanc. Deux peuples qui s'affrontent : pour de l'eau, pour une terre, pour deux dieux différents. Et dans cette guerre, deux enfants qui décident de fonder un nouveau monde, sans religion, sans dieu, sans haine. Ce texte de Jean-Claude Grumberg, **Iq et Ox**, offre à Adel Hakim l'occasion de sa première mise en scène destinée à un jeune public. Un travail à plusieurs lectures, où se mêlent assertions abruptes, humour, paraboles, et dont les angles aigus s'arrondissent parfois en instants de grâce.

"Pourquoi ce texte ? commente Adel Hakim. Parce que je l'ai lu." Sous la boutade, se cache un coup de cœur : "Cette pièce parlait d'actualité, ce qui pour moi est important au théâtre. Et puis elle m'a fait rire. Et enfin, elle suscitait en moi toute une série d'images que je savais difficiles à mettre en scène : en somme, c'était comme un défi, à la fois thématique et scénique."

Les images sont là, drôles, énigmatiques : un oiseau qui vole à l'envers, un squelette d'antilope qui semble arbitrer les batailles – toute une magie discrète orchestrée ça et là par deux marionnettistes. Et la poésie sereine qui baigne certaines scènes contraste avec le réalisme presque dérangent d'autres. "Cette idée que sans la religion, il n'y a plus de guerre, cela pose question, poursuit Adel Hakim. Et ce qui est beau avec la pièce de Jean-Claude Grumberg, c'est qu'elle apporte un point de vue tellement précis et radical que cela fait débat. Ce n'est pas parce qu'un auteur dit quelque chose qu'il faut être d'accord avec lui, mais s'il nous fait nous interroger, c'est bien."

Lorsqu'on suggère qu'**Iq et Ox** présente de troublantes similitudes avec le conflit israélo-palestinien, il sourit : "Que ce soit pour Jean-Claude Grumberg ou pour moi, c'est une situation qui nous touche et qui nous préoccupe. Mais il semble que ce serait réduire la pièce que de l'affilier à un conflit identifié. Parce qu'on pourrait y voir aussi un reflet de ce qui se passe en Tchétchénie, ou ailleurs... Dans le même ordre d'idée, j'ai écrit un jour un texte, **Exécuteur 14**, en pensant à la guerre du Liban [où Adel Hakim a vécu toute son adolescence]. Au fil des ans et des conflits, ce texte semblait parler de la Bosnie, du Rwanda... L'essentiel est que le spectateur se sente concerné. C'est en ce sens que le théâtre est forcément politique."

Il y a dans son parcours un certain sens du contrepoint significatif : il est diplômé de philosophie, mais aussi d'HEC. Il apprend le théâtre avec Ariane Mnouchkine et Lee Strasberg., "deux styles extrêmement opposés, qui ont chacun complété ma vision" ; il monte **La Toison d'or** au Kirghizstan, et un de ses textes, intitulé **Corps**, à l'université catholique du Chili. Pour lui, "chaque pièce est un terrain d'expérimentation du comportement humain, qui permet de comprendre quelque chose de nous". Et il poursuit : " A travers chaque texte que je choisis de mettre en scène, j'essaie de comprendre la violence : comment les êtres humains entrent dans ce processus qui les conduit à commettre des actes monstrueux – ce processus qu'on retrouve en grand dans les tragédies grecques, et en petit chez Marivaux. Dans une relation de couple, on peut aussi être destructeur et méprisant de l'existence de l'autre."

Oriane Charpentier, ADEN, 1er décembre 2004

...

PETITE OX

Sinon partez vous battre loin d'ici. (Et face au public.) Ainsi commença au soleil levant sur la berge du grand fleuve dans cette île verdoyante l'histoire du peuple Iquéox.

PETIT IQ

(face au public également)

Réussissent-ils à vivre en paix et en harmonie ? Nul ne le sait. Sachez seulement que depuis cette époque par la grâce d'un enfant éléphant, le rêve est entré dans nos vies.

PETITE OX

Depuis, les hommes et les femmes se donnèrent d'autres Dieux, et donc d'autres grands prêtres. Ils connurent aussi hélas bien d'autres guerres, et trop souvent les rêves des enfants devinrent cauchemars, mais ceci est une autre histoire....

Extrait de Iq et Ox, scène 8, Iquéox

Photo © Hervé Bellamy

Jean-Claude Grumberg "philo-farceur"

Réfléchi mais farceur, philosophe mais intelligible, il fonce tête baissée dans un univers où les fées, et les dieux, transmettent aux jeunes des messages fortement engagés. Jean-Claude Grumberg ose se mêler d'enfance avec un culot inespéré. Il lance des avertissements sinistres et poilants sur le monde des adultes. Avec **Iq et Ox**, sa dernière création, nous voici dans l'univers swiftien de l'obscurantisme et du fanatisme dont seuls réchappent deux enfants. Dans les pires situations, Grumberg sort ses armes favorites : l'espoir et l'humour. Mis en scène par Adel Hakim, avec la scénographie généreuse d'Yves Collet, **Iq et Ox** est le spectacle familial à ne pas rater.

Henriette Bichonnier,
Télérama, 1er septembre 2004

Iq et Ox quand les hommes s'en mêlent

Sur une musique tonitruante, d'intrigants personnages se promènent dans un décor curieux... Le ton est donné, le spectacle promet un mélange de genres plutôt surprenant. Deux chefs de tribus, d'un côté les Iqs, adoreurs du soleil, et de l'autre les Ox, qui eux vénèrent le fleuve sacré. Pas question de se côtoyer, ils n'ont même pas de dieu ! Or un jour, une petite Ox secourt le petit Iq qui meurt de soif et tout est chamboulé ! Une spirale de haine et de vengeance est enclenchée et les deux peuples s'affrontent. Après avoir pris la fuite, les deux enfants rencontrent des paysages enchanteurs, des animaux rêveurs, traversent des lieux hostiles... Ce conte écrit par Jean-Claude Grumberg et mis en scène par Adel Hakim prend des allures de parcours initiatique. L'éducation, la morale, l'amour et la différence sont les sujets-clés abordés avec justesse et finesse. Ce spectacle est destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Un beau moment plein d'émotion et d'humour qui vous laisse coi.

Caroline Munsch,
Pariscope, 1er décembre 2004

Photo © Hervé Bellamy

Jean-Claude Grumberg

« Auteur tragique le plus drôle de sa génération » selon Claude Roy. Né en 1939, il a été apprenti tailleur, comédien, avant de devenir l'auteur de **L'Atelier**, **Les Autres**, **En r'venant d'Expo**, **Dreyfus**, **Zone Libre**, **Rêver peut-être**, **Amorphe d'Ottenburg** - avec lequel il entre au répertoire de la Comédie Française -, **L'Enfant Do**, **Le Petit violon**, **Marie des grenouilles**, etc. Il a reçu le César du meilleur scénariste pour **Amen**, de Costa-Gavras.

Qui est Jean-Claude Grumberg ?

Auteur, adaptateur, scénariste, Jean-Claude Grumberg est né le 26 juillet 1939 à Paris. Quatre ans après, en 1943 son père et son grand-père sont arrêtés par la police française. Internés au camp de Drancy, ils meurent en déportation.

Il exerce les métiers de tailleur pour dames, vendeur, représentant, avant d'entrer à 19 ans comme comédien dans la compagnie **Jacques Fabbri**. Il y restera cinq ans.

Il aborde l'écriture théâtrale avec **Michu** (1967). **Demain une fenêtre sur rue** est créé par **Marcel Cuvelier** en février 1968. Puis ce seront **Rixe**, **Mathieu Legros**, **Chez Pierrot**. **Amorphe d'Ottenburg** est créé en 1971 par les Comédiens-Français à l'Odéon avant d'entrer, en 2000, au répertoire de la Comédie-Française. **En r'venant d'expo** (1973) qui raconte le destin d'une famille de comiques-troupiers à la veille de la guerre de 14 -18 est créé par **Jean-Pierre Vincent**. **L'Atelier** (1979) et **Zone libre** (1990), forment avec **Dreyfus** (1974), une trilogie retraçant l'histoire des juifs en France. **Maman revient pauvre orphelin** est monté par **Philippe Adrien** (1994), **Adam et Ève** est mis en scène par **Gildas Bourdet** (1997), **Rêver peut être** (1998) puis **L'enfant Do** (2002) ont été créés par **Jean-Michel Ribes**.

Depuis 1999, il a publié quatre pièces pour le jeune public dont **Iq et Ox**, mis en scène par **Adel Hakim** (2004).

Au cinéma, il est scénariste pour **Le Dernier Métro** (1980) de **François Truffaut**, **La Petite Apocalypse** (1992) et **Amen** (2001) de **Costa-Gavras**, **Les Mille, le train de la liberté** (1995) de **Sébastien Grall**, **Le Plus Beau Pays du monde** de **Marcel Bluwal** (1999), **Faits d'hiver** de **Robert Enrico** (1999). **Zone libre** est en cours de tournage dans une mise en scène de Christophe Malavoy.

Jean-Claude Grumberg a reçu le Grand prix de l'Académie française en 1991 et le Grand prix de la SACD 1999 pour l'ensemble de son œuvre ; le Molière du meilleur auteur dramatique en 1991 pour **Zone libre**, et en 1999 pour **L'Atelier**, le Molière de la meilleure adaptation en 1988 pour **Mort d'un commis voyageur** d'Arthur Miller, le César 2003 du meilleur scénario pour **Amen** de Costa Gavras.

Il est l'un des rares auteurs dramatiques contemporains français vivants à être étudié à l'école (notamment **L'Atelier**).

L'ensemble de son œuvre théâtrale est disponible aux éditions Actes Sud-Papiers ou chez Babel.

Adel Hakim

En France et à l'Étranger, en particulier au Chili où il travaille régulièrement depuis 1997, il met en scène de nombreux spectacles dont **Prométhée Enchaîné** d'Eschyle, **Le Parc** de Botho Strauss, **François d'Assise** de Joseph Delteil, **Caporal Tonnelier** de Louis Barthas, **Baudelaire**, une trilogie (**Thyeste**, **Les Troyennes et Agamemnon**) ainsi que **Phèdre** de Sénèque, **Les Deux gentilshommes de Vérone** de Shakespeare, **Ce soir on improvise** de Pirandello, **Agnès** de Catherine Anne, **Iphigénie** d'Euripide, **Mattis et les Oiseaux** de Tarjei Vesaas, **Suzanne** et **Quoi l'amour** de Roland Fichet, **La Controverse de Valladolid** de Jean-Claude Carrière , **Les Jumeaux Vénitiens** de Carlo Goldoni, **Les Reines** de Normand Chaurette, **Los Principios de la Fe** de Benjamin Galemiri, **Le 11 septembre de Salvador Allende** d'Oscar Castro.

Il écrit et met en scène **Exécuteur 14**, **Corps**, **La Toison d'or**, **La Terre et la pitié...** Ses textes ont été traduits et joués dans plusieurs pays. Sa dernière pièce **Oum** a été mise en scène par Lotfi Achour.

Comédien, il joue des pièces de Marivaux, Tennessee Williams, Racine, Nathalie Sarraute, Bernard-Marie Koltès, Sénèque, Shakespeare, Calderon...

En 1992, il est nommé co-directeur, avec **Elisabeth Chailloux**, du Théâtre des Quartiers d'Ivry et de l'Atelier Théâtral d'Ivry. Et en 2003, chargé d'une mission de décentralisation sur Ivry et le Val-de-Marne, et de préfiguration d'un Centre dramatique national à Ivry.

Il enseigne l'art dramatique à l'Ecole du TNS, à l'ENSATT, à La Comédie de Saint-Etienne, au Théâtre National de Bretagne, à l'Université Catholique de Santiago et à l'Université du Chili, à l'ISAD de Tunis, à l'Alliance Française de Buenos Aires et à la Casa del Teatro à Mexico.

Alexandre Haslé – créateur marionnettes

Comédien formé au théâtre-école du Passage. Il joue dans plusieurs compagnies avant de rencontrer Ilka Schönbein. D'abord son partenaire dans **Métamorphose**, il écrit et interprète avec elle **Le Roi Grenouille**, deuxième spectacle du Theater Meschugge.

Après trois années passées à ses côtés, il fonde sa compagnie « **Les lendemains de la veille** ». En mars 2001, il crée **La Pluie** de Daniel Keene avec des marionnettes au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, CDN.

Yves Collet – scénographe et créateur lumière

Scénographe et créateur lumière, a travaillé notamment avec **Elisabeth Chailloux**, **Claude Buchvald**, **Valère Novarina**, **Anne de Brocca**, **Anne Dubost** et **Emmanuel Demarcy-Mota**. En 2002, Yves Collet a reçu le Grand Prix de la Critique comme meilleur créateur d'éléments scéniques pour la scénographie et la lumière de **Six Personnages en quête d'auteur** de Luigi Pirandello mise en scène **Emmanuel Demarcy-Mota** au Théâtre de la Ville.

Depuis plusieurs années, il collabore avec **Adel Hakim** sur plusieurs spectacles comme **La Toison d'Or** et **Les Jumeaux Vénitiens** de Carlo Goldoni.

Marc Marder – compositeur et musicien

Comme contrebassiste était soliste de l'Ensemble Intercon-temporain (Pierre Boulez, directeur) et de l'Orchestre du Festival Mostly Mozart (Lincoln Center, NY), membre de l'Orchestre National de France (dirigé par Leonard Bernstein et Lorin Maazel), professeur au C.N.S.M. de Lyon et Paris et invité aux festivals tels Marlboro (Vermont, USA / dir. Rudolf Serkin), Lockenhaus (Autriche/dir. Gidon Kremer), Pablo Casals Prades (France).

Auteur de plusieurs pièces de concert et nombreuses musiques de scène et de film (notamment **Sidewalk Stories**, long métrage muet de Charles Lane, pour lequel il a remporté le Preis des Deutschen Schallplattenkritik de la meilleur musique de film en 1990 et **Les Gens de la Rizière**, **Un Soir Après La Guerre** et **S21, la Machine de Mort Khmère Rouge** de Rithy Panh, dans les sélections officielles du Festival de Cannes en 1994, 1998 et 2003). En 2003 il a reçu le prix de la Musique de la Fiction Française au Festival International de Luchon pour sa partition du film **La Tranchée de l'Espoir** de Jean-Louis Lorenzi.

Il est dessinateur à ses heures et a publié un ouvrage en lithographie, **While You Were Out**, maintenant dans les collections permanentes du Musée d'Art Moderne (MOMA) de New York et la Bibliothèque de Dresde.

Marc Anselmi - costumes

Beaux Arts Paris puis TNS.

Il collabore régulièrement avec **Gilles Bouillon** (pour le théâtre et l'opéra) au CDR de Tours, aux Chorégies d'Orange, à l'Opéra de Tours, avec **Adel Hakim** (**Les Jumeaux Vénitiens**, **Ce soir on improvise**) et **Elisabeth Chailloux** **La vie est un songe**, **Sallinger**.

Anita Praz – son

Licence de musicologie Paris IV puis Institut supérieur des techniques du spectacle Avignon.

Au théâtre, travail de création avec **Panta Théâtre** et **Guy Delamotte**, **Redjep Mitrovitsa**, **Philippe Duclos**, **Jerzy Klesyk**, **Elisabeth Chailloux**, **Adel Hakim**, **Alain Ollivier**, **Patrick Sueur** et **Paule Groleau**, **Marc Paquien**.

En Danse, avec la **Compagnie Bagouet**, **Catherine Berbessou**, **Nathalie Clouet**, **Claire Jenny**, **Nathalie Collantes**, **Philippe Chevalier**.