

LA FAMILLE

AU COEUR DE L'ENFER

Motra production

Téléphone : +33 6 12 47 67 07

Contact : direction@motra.fr

www.motra.fr

RÉSUMÉ

Sur un bûcher, une famille est au cœur de l'Enfer. La Guerre qui fait rage à l'extérieur s'est infiltrée insidieusement dans son cercle intime. Elle est attaquée par un ennemi cagoulé. Il existe bel et bien mais son identité est brouillée... Est-il extérieur ou fait-il partie de cette famille ?

La famille au cœur de l'Enfer est une fable guerrière où un fils prodigue, parti se battre contre la volonté de sa famille, revient de la Guerre comme un fantôme errant, non parce qu'il est mort au combat, mais parce qu'il est mort « de l'intérieur ». Perdu par la violence de la Guerre, il a plongé dans une folie destructrice qu'il dirige contre les siens comme pour s'anéantir soi-même.

Au-delà des Guerres de l'Histoire, *La famille au cœur de l'Enfer* évoque les histoires intimes, les drames qui se jouent au cœur des familles. Le décalage avec nos propres enfants, qui ne sont plus en accord avec notre société moderne, dans la méconnaissance et l'incompréhension des combats de leurs parents, sont le terreau de nouvelles guerres...

CONTEXTUALISATION

La compagnie Libre d'Esprit a entrepris un travail sur la Guerre en 2012 avec une tétralogie intitulée *Raki* autour des textes de Nino Noskin, auteur kosovar contemporain. A l'époque, notre pays avait tendance à se croire à l'abri de la Guerre. Plus de dix ans plus tard, la Peur de l'Autre est grandissante, les extrémismes religieux et politiques continuent de gagner du terrain et des actes terroristes nous ont frappés s'attaquant aux symboles du vivre-ensemble (attentats visant des espaces emblématiques de la liberté d'expression, de la culture, du sport, de la convivialité et de la mixité sociale)... La guerre fratricide en Ukraine, l'actualité en Palestine mais aussi toutes les guerres ordinaires qui divisent notre société moderne (conflits générationnels, idéologiques et sociaux) ont réaffirmé la nécessité de réfléchir ensemble aujourd'hui à la question de la Guerre, ses prémices, ses traumas et son après.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La compagnie Libre d'Esprit amorce aujourd'hui un nouveau projet global sur la Guerre, toujours autour des textes de Nino Noskin. Pour explorer ce sujet sensible, la compagnie a fait le choix d'un triptyque qui requiert de prendre le temps, c'est pourquoi celui-ci s'établit sur une durée de deux ans (2023-2025). Il se construit en trois volets : la reprise d'une création : *Mon ami paranoïaque*, monté une première fois en 2004, puis en 2013 et deux créations inédites : *La famille au cœur de l'Enfer* (2023-2024) et *Mes démons* (2024-2025).

Les trois pièces décrivent la guerre et ses effets en trois volets :

- Les prémices, avec la montée de la peur de l'Autre, de la haine et de la paranoïa : *Mon ami paranoïaque*

L'ennemi extérieur devient une obsession. Il est invisible, il n'a aucune consistance, il n'existe pas mais il pousse inévitablement à l'autodestruction...

Mon ami paranoïaque avait lancé le top départ de *Raki* parce que la pièce révèle les fondements de la Guerre, là où tout commence, l'air de rien, à la suite d'une simple brouille avec un voisin.

« *C'est pas d'une arme d'attaque que je te parle, mais de défense.* »

Portée aujourd'hui par une nouvelle distribution, la reprise de *Mon ami paranoïaque* s'est imposée pour inaugurer ce nouveau triptyque sur la Guerre.

- La guerre ouverte, avec ses victimes, mortes ou mort-vivantes et ses familles désagrégées : *La famille au cœur de l'Enfer*

Après le départ du fils, la famille est attaquée par un ennemi qui existe bel et bien, cagoulé, que l'on connaît peut-être : serait-ce ce fils, perdu par la violence inouïe de la Guerre, qui est revenu pour attaquer sa propre famille ?

- L'après-guerre, avec la manipulation de la mémoire historique : *Mes démons*

Le travail de « l'oubli » ne fait qu'enfouir avec peine un mal toujours-présent en s'appuyant sur la religion pour imposer ses idées... L'après-guerre est une avant-guerre.

NINO NOSKIN

L'Auteur

Nino Noskin est né en Yougoslavie. Il a grandi dans son pays d'origine et vit aujourd'hui à Lausanne, en Suisse. Issu d'une famille aristocratique, entre un père, homme d'affaires et fervent religieux et une mère, défenseur de l'Etat de Yougoslavie et totalement athée, il présente dès sa prime jeunesse des troubles de la personnalité qui lui valent plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et en prison. Il écrit alors de nombreuses pièces qui, à l'époque, n'ont pas vocation à être montées un jour : *Mon ami paranoïaque*, *En attendant la mort*, *Mettez les voiles !*, *Mes démons*, *Goslavie*, *Mon cul*, *Ma guerre*, *Sauve moi et toi*, *Carnage au cimetière*... Ses pièces racontent la guerre, la violence, l'oppression des femmes et la folie des hommes. Ces thèmes universels lui sont apparus dans l'histoire récente de son pays comme un concentré de ce que l'humanité a de plus sombre. Il en résulte des récits où le tragique est souvent contrebalancé par un humour noir et caustique qui met en lumière, avec beaucoup de dérision, l'absurdité des situations

La plume de Noskin est pleine d'un humour acide. Il y a quelque chose de maladif, une torture enfouie et pas bien digérée qu'il recrache avec des mots qu'il vous balance à la page, comme une gifle qui laisse une marque rouge un bon moment. Les personnages de Noskin parlent peu, mais chaque mot est plein, essentiel, explosif même, à l'image de sa vie où le danger est partout, jusqu'à la dernière virgule. Noskin, avec ses pièces, nous parle de l'Homme, de sa pulsion de vie, qui peut engendrer la peur, la violence et les excès et ainsi rejoindre une pulsion destructrice, une pulsion de mort. Nous comprenons, une fois la machine lancée, que les personnages vont mourir, mais seulement après avoir vécu la vie avec un jusqu'au-boutisme terrifiant...

NIKSON PITAQAJ

Le metteur en scène - fondateur de la Compagnie Libre d'Esprit et co-directeur artistique.

Né à Gjakovë (Kosovo) en 1972, Nikson Pitaqaj arrive en France, dont il ne maîtrise pas la langue, en 1991.

Il travaille comme ouvrier chez Citroën avant de s'orienter vers le cinéma puis vers le théâtre, d'abord en tant qu'acteur, puis en tant que metteur en scène et auteur dramatique. En 2001, il crée la compagnie Libre d'Esprit avec la volonté de fonder une véritable troupe populaire.

Metteur en scène de la majorité des créations de la compagnie, comédien jusque dans son approche de la mise en scène — où les propositions des acteurs sur le plateau font loi — il met l'accent sur une étude précise du texte et sur le jeu d'acteur.

Créateur et organisateur d'événements culturels, il a créé entre 2004 et 2007 quatre événements culturels autour des Balkans (Seine Saint-Denis-93). Entre 2016 et 2022, il est successivement vice président en charge des compagnies puis directeur délégué d'AF&C (Avignon Festival et Compagnies festival Off d'Avignon) avant de démissionner de ses fonctions. En 2020, il est le créateur et co-directeur artistique des festivals *Grand Large* (Gravelines – 59) et *Dehors Dedans* (Noeux-les-Mines – 62).

DISTRIBUTION

Tous ces artistes ont en commun l'exigence de leur travail artistique et de leur engagement humaniste, soucieux de faire exister la rencontre et la découverte en direction de différents publics y compris en dehors des sentiers battus.

HENRI VATIN

Comédien

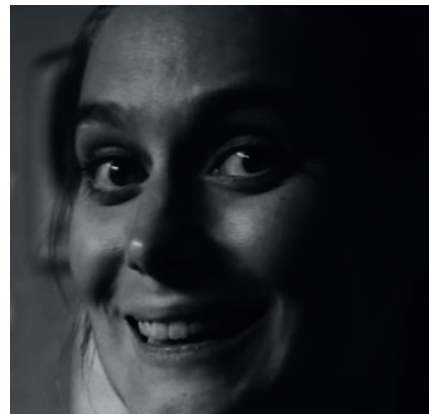
Cadre de l'équipe, il a joué dans toutes les pièces de la troupe depuis sa création. Il travaille également avec Alain Batis au sein de la Cie La Mandarine Blanche. En 2020, il est l'un des créateurs et organisateurs du festival *Dehors Dedans*, dont il est aussi le co-directeur artistique.

ANNE-SOPHIE PATHÉ

Comédienne

Codirectrice artistique de la compagnie, Anne Sophie Pathé est l'auteure et la metteuse en scène de *La lanterne magique*, spectacle autour du cinéma inspiré de son histoire personnelle. En 2020, elle est l'une des créatrices et organisatrices du festival *Grand Large*, dont elle est aussi codirectrice artistique.

MIRJANA KAPOR

Comédienne

D'origine serbe, plurilingue, parlant couramment le serbo-croate, le suisse-allemand, l'allemand, l'anglais et le français, Mirjana Kapor est en charge de la médiation culturelle et de la traduction des ateliers auprès de publics non francophones. Elle a joué dans plusieurs des dernières créations de la troupe depuis 6 ans.

CHRISTOPHER MAMPOUYA

Comédien

De nationalité congolaise, comédien, conteur et danseur, Christopher Mampouya intègre la troupe en 2021 et joue dans plusieurs pièces de la compagnie dont il est par ailleurs chargé de communication et webmaster.

NAÏMA GHERIBI

Comédienne

Trompettiste et comédienne, Naïma Gheribi intègre la troupe en 2021 après un master en musicologie.

Elle est également chargée de production de la compagnie Libre d'Esprit. Depuis son arrivée, elle a pris part à différents projets artistiques et aux dernières créations en tant que comédienne et musicienne.

YVES SAUTON

Comédien

Yves Sauton travaille depuis plusieurs années avec la Compagnie du Kronope, dirigé par Guy Simon. Il est l'auteur d'une trentaine de pièces et a adapté plusieurs romans ou nouvelles pour la scène. Il a mis en scène une trentaine de pièces et est intervenu comme professeur de pratique théâtrale à l'université d'Avignon, et comme formateur dans un centre ETAPS. Il a fondé la compagnie l'Echo du Soleil.

NIKSON PITAQAJ

Comédien

Metteur en scène et codirecteur artistique de la compagnie Libre d'Esprit, Nikson Pitaqaj s'oriente vers le théâtre après des études de cinéma, d'abord en tant qu'acteur, puis en tant que metteur en scène et auteur dramatique. Il joue dans plusieurs créations de la compagnie. Originaire du Kosovo, il fait régulièrement du doublage en langue albanaise.

PASCAL FODOR

Musicien

Pascal Fodor est un musicien et écrivain. D'abord musicien et auteur dans divers groupes de rock, il collabore par la suite à la création d'une vingtaine de spectacles. Il signe une dizaine d'albums, collabore entre autres avec Ricet Barrier et Théophile Minuit et exerce dans toute la francophonie.

INTENTION DE MISE EN SCÈNE

Cette famille au cœur de l'Enfer représente les sacrifiés christiques de la Guerre prescrite par les hautes instances politiques et militaires. Ce qui se passe à l'extérieur échappe à cette famille et, par conséquent, l'effraie. Cette peur crée et entretient la Guerre dans un mouvement circulaire infernal, éternel et universel. Dans l'ignorance, paralysés, les membres de cette famille sont prostrés... Ils ne sont certes pas morts à la Guerre, ils vivent, mais ils n'appartiennent plus au monde des vivants. Rendus insensibles à la mort, ils sont devenus insensibles à la vie. Anesthésiés, ils ne sont plus eux-mêmes, ils n'en sont que l'ombre, ils sont des revenants de la Guerre, des mort-vivants. Le théâtre, spectacle vivant, répond au devoir de mémoire par exorcisme de ce traumatisme qui réanime les héros que la Guerre a entraînés dans une forme de mort... afin de nous inciter à la plus grande vigilance *ici et maintenant*.

La famille attend le fils, parti à la Guerre. Son retour signe l'intrusion de la Guerre au sein même de son foyer. La sphère publique et de la sphère privée se confondent dans l'holocauste des populations sur l'autel de la Guerre. Celle-ci ne s'arrête pas aux murs des maisons, elle pénètre au cœur des familles qu'elle divise.

Le conflit intergénérationnel transcende les Guerres de l'Histoire. *La famille au cœur de l'Enfer* met en lumière le décalage et l'incompréhension des générations.

« Une des comédiennes de la compagnie, qui a plus de 80ans, s'est battue en mai 68 pour l'avancée de la condition des femmes. Elle est d'autant plus terrorisée, comme moi, par la remise en question aujourd'hui du droit de l'avortement. Elle s'est battue pour que les femmes puissent assumer leur féminité alors qu'aujourd'hui tant de jeunes filles revendiquent la renier. S'il est sain que la Jeunesse remette en question les actes de leurs parents, il me semble qu'elle se trompe parfois de cible. La manipulation de la mémoire a conduit à une méconnaissance des raisons pour lesquelles certains de ses combats ont été essentiels et doivent rester des acquis. »

Nikson Pitaqaj, metteur en scène de *La famille au cœur de l'Enfer*.

MISE EN SCÈNE

Les personnages ne parlent pas, ou peu. Ce qu'ils vivent les dépasse et les mots deviennent impuissants. En adéquation avec le texte dans lequel les points de suspension ont la part belle, le corps est le vecteur privilégié du propos. La mise en scène est brute, primitive et visuelle au-delà des grands discours juges, explicatifs ou moralisateurs.

Le déchaînement de la fureur est inouï : violences, tortures, viols, jeu de la roulette russe... Un Notre père en latin est récité sans discontinuer mais il échoue à ressusciter l'humanité des personnages vampirisée par la Guerre. L'horreur s'incarne dans une catharsis qui provoque paradoxalement le rire qui devient un exutoire. Le jeu des comédiens est léger, comme celui d'*enfants qui jouent à la Guerre*, avec toute la cruauté des situations poussées à l'extrême défiant les limites du supportable.

La musique, très présente, exprime l'indicible. Composée par Pascal Fodor, alias Fødor, elle est inspirée de la *chevauchée des Walkyries*, évoquant à la fois la puissance de Wagner si chère au cœur d'Adolf Hitler et *Apocalypse now* de Francis Ford Coppola. Célèbre air d'opéra épique, tragique, embrasé, exalté, et grandiose, il exhale toute la puissance dévastatrice de la Guerre qui renverse tout sur son passage, le collectif mais aussi l'intime.

Ici, la guerre se joue en alternant deux temporalités : le Blitzkrieg, où les événements se succèdent de façon saccadée, alterne avec les moments d'attente interminable, où chaque respiration demande un effort...

« Après Mon ami paranoïaque, qui traitait des origines et des causes de la peur et de la violence sur le plan de l'individu, La famille au cœur de l'Enfer est pour moi la continuité évidente d'un travail, autant que l'approfondissement d'un questionnement : les effets de la guerre sur une population plongée malgré elle au cœur de l'incompréhensible et ses ravages au sein des familles au sein desquelles la transmission est aujourd'hui mise à mal... »

Nikson Pitaqaj

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie est minimaliste. Placée au centre de la scène, elle concentre l'action dans un espace réduit, comme pour souligner l'enfermement des personnages dans leur situation, et ainsi augmenter la tension des regards vers eux et la violence du déchaînement à leur égard.

CRÉATION MUSICALE

Pascal Fodor alias FØDOR explore les paradoxes de la nature humaine. À travers des univers imaginaires, fantastiques ou de science-fiction, que ce soit sous forme écrite, musicale ou visuelle, la finalité reste la même : apprécier le paysage malgré la tempête !

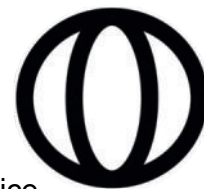
FØDOR est un artiste multi-facettes qui n'aime rien tant qu'entremêler les arts. Musicien, interprète, auteur-compositeur et arrangeur, il travaille en solo ou au sein de diverses

formations tournées en France et à l'international : création d'un quatuor à cordes pour l'Astor String Quartet (New-York), auteur-compositeur-interprète au sein du groupe de rock *La femme du régisseur* (festival d'Avignon, Francfolies de Spa...), musicien et coordinateur de l'orchestre Philharmonique du Luxembourg (sur le spectacle *Victor Hugo le Visionnaire* avec Serge Barbuscia)... Entre 1997 et 2022, il a travaillé sur une dizaine d'albums autour de collaborations, notamment avec Ricet Barrier ou Travis Bürki. Il est un auteur protéiforme de scénarios, nouvelles, essais, pièces de théâtre et romans de science-fiction. Il est également le réalisateur de clips vidéos et de court-métrages.

Passionné de spectacle vivant sous tous ses aspects, il est metteur en scène, comédien, créateur lumières ou compositeur pour une trentaine de pièces de théâtre, dans un répertoire classique ou contemporain, travaillant notamment avec Abel & Gordon, Philippe Caubère, le Théâtre du Kronope, Alaye Dienn...

S'il habite et réside au Sénégal, Il assure par ailleurs la coordination technique de La Chapelle des Italiens (Avignon) où la compagnie Libre d'Esprit l'a rencontré en 2023.

PRÉSENTATION DE LA SCIC MOTRA

Née en 2016, Motra est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) au service des artistes, des organisations et des collectivités qui accompagne le développement de projets culturels et artistiques de territoire. Elle propose un ensemble de compétences (artistes, technicien, programmeurs, producteurs...) et d'outils (théâtre itinérant, billetterie numérique, web-communication...) favorisant la coopération et la mutualisation de moyens pour faire exister la création artistique au cœur de la cité.

– Motra crée des passerelles entre collectivités, acteurs du développement et artistes pour valoriser et rendre vivante l'identité culturelle des territoires.

Motra produit et diffuse des créations artistiques ambitieuses en prise avec le monde et son actualité.

– Motra accompagne le développement d'espaces culturels atypiques, lieux vivants, de création, de débats, de rencontre et de coopération artistique.

– Motra fait exister des formations professionnelles innovantes autour de savoir-faires spécifiques des métiers de la création.

– Motra est une boîte à outils mutualisée pour permettre aux équipes artistiques de s'adapter à un environnement en grande transformation.

PARTENARIAT DE MOTRA AVEC LA COMPAGNIE LIBRE D'ESPRIT

La compagnie Libre d'Esprit, fondée en 2001, revendique un authentique esprit de troupe ouvert sur l'interculturalité dont témoignent tout aussi bien les différentes origines de ses membres (Hongrie, Kosovo, Serbie, Congo, France, Canada, Algérie) que son répertoire questionnant les enjeux sociaux et humains et son travail sur l'inconscient collectif, universel et intemporel. Elle est dans une démarche atypique de résidences singulières à Gravelines (59) et mène ses projets avec le soutien du Secours Populaire Français pour un accès à la Culture pour tous hors des sentiers battus. Entre 2016 et 2022, l'engagement de la compagnie au festival Off d'Avignon, en plus de son assiduité depuis 2012, est marquée par l'investissement de Nikson Pitaqaj, successivement vice-président en charge des compagnies puis directeur délégué d'AF&C.

Aux côtés de Motra, la compagnie Libre d'Esprit est organisatrice depuis 2020, de différents festivals dans les Hauts-de-France : festival *Grand Large* (Gravelines-59) et festival *Dehors Dedans* (NoeuxlesMines-62). Elle partage également avec Motra le projet de La Chapelle des Italiens et la naissance du théâtre Durenço en partenariat avec la ville de Caumont-sur-Durance, portée par la volonté réciproque de réunir une diversité d'acteurs du territoire (Avignon/Grand Avignon) socio-éducatifs, associatifs, culturels et publiques pour promouvoir ensemble les droits culturels.

« *Le théâtre, est une nourriture essentielle pour rester vivant, sa place est avant tout, au coeur de la cité* »

Nikson Pitaqaj co-directeur artistique de la compagnie

MOTRA

Motra est certifiée Qualiopi pour ses actions de formation depuis 2022. Elle détient les licences d'entrepreneurs du spectacle vivant 1, 2 et 3.

Motra privilégie les artistes qui s'aventurent sur des chemins de traverses où création artistique et engagement citoyen ne font qu'un. Elle facilite les créations collectives hybrides mêlant les disciplines, les genres, les cultures et favorise l'échange entre professionnels et amateurs afin de replacer la Culture au cœur de la Cité.

Autres coproductions et diffusions SCIC Motra

2023 <i>Cassé</i> , de Rémi De Vos	2021 <i>Mon amour de Grillage</i> , de Valérie Durin
2023 <i>Fables en vrac ou quand La Fontaine nous traque</i> , d'Yves Sauton	2020 <i>Corneille Molière - L'arrangement</i> , de Valérie Durin
2022 <i>Chante avec les loups</i> , création en équipe	2020 <i>Est-ce-qu'on tue la vieille ?</i> , d'après Dostoïevski
2022 <i>Débrayage</i> , de Rémi De Vos	2019 <i>Jusqu'à ce que la mort nous sépare</i> , de Rémi De Vos
2021 <i>Les lois de la Savane</i> , création en équipe	2018 <i>La leçon</i> , de Ionesco
2021 <i>Numéros d'écrous</i> , de Valérie Durin	2018 <i>Gitans</i> , de Nino Noskin

Motra est co-organisatrice, avec la compagnie Libre d'Esprit, des festivals suivants :
Le festival *Dehors Dedans* (Nœux-les-Mines-62, 5ème édition du 3 au 7 juin en 2024), en partenariat avec le Secours populaire de Nœux-les-Mines, le festival *Grand Large* (Gravelines-59, 5ème édition du 19 au 29 septembre 2024)

Graphisme : Mo Amphour - Dessins : Pauline Flotz et Monsieur U

SCIC Motra

11 rue de La Croix, 84510 Caumont-sur-Durance

Licences : 2-1101703 ; 3-1101702- SIRET : 81018952200024

Téléphone : +33 6 12 47 67 07

Contact : direction@motra.fr

Site internet : www.motra.fr

 Motra motracoop MOTRAcoop

