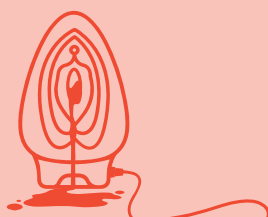

Chez Germaine

cabaret

épisode 2: Ça va saigner!

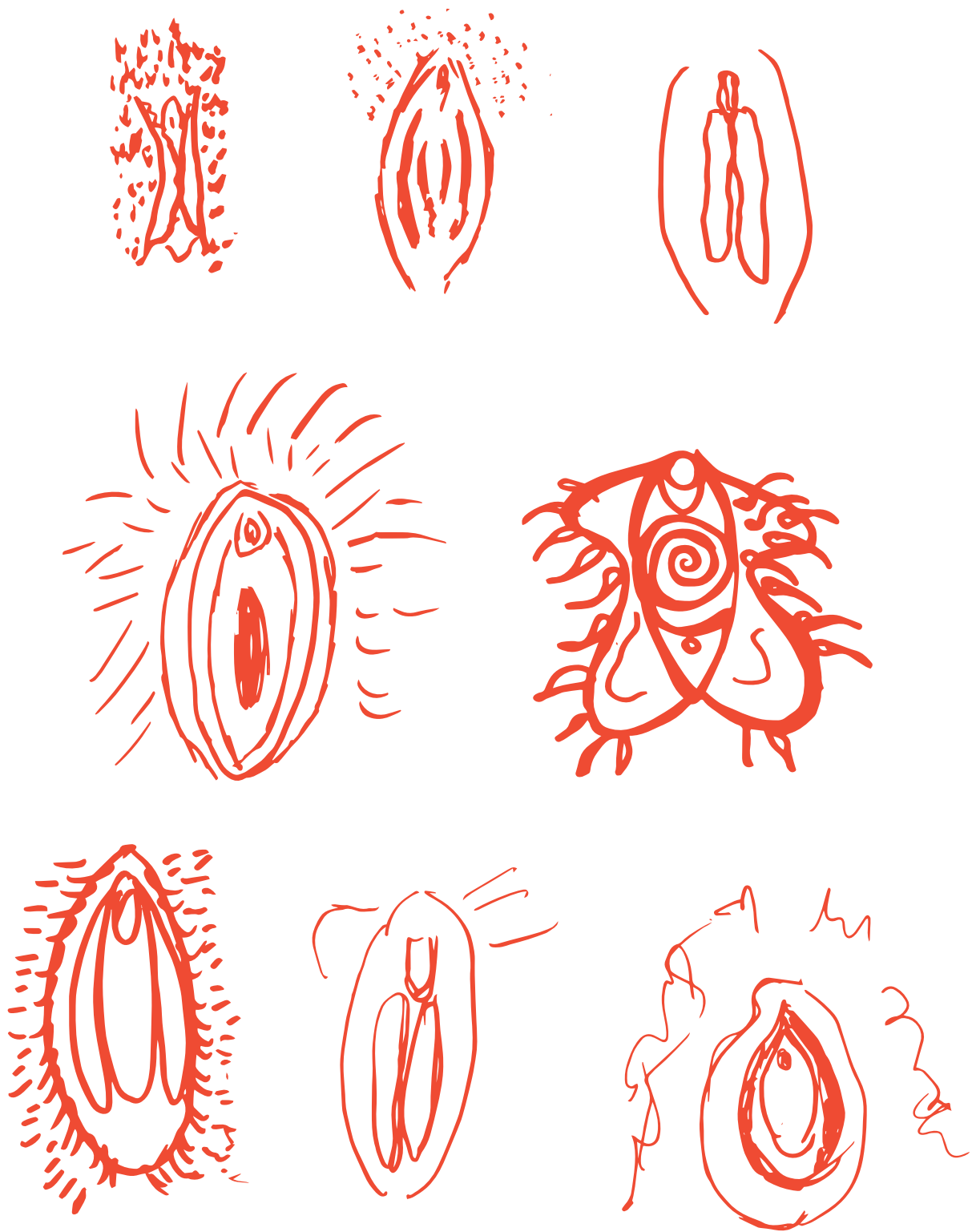

collectif cocktail

écriture & mise en scène: **Claire Balerdi**
avec **Julie Castel-Jordy, Claire Massol**

www.chez-germaine.fr

↑ dessins de vulves réalisés par le public lors des représentations de l'épisode 1

Chez Germaine

CABARET FÉMINISTE & GOURMAND

épisode 2 → Ça va saigner!

SOMMAIRE

NOTE D'INTENTION DE LA CRÉATION CHEZ GERMAINE

pages 4–8

PROCESSUS / RENCONTRE AVEC CLAIRE BALERDI

pages 9–12

BIBLIOGRAPHIE

page 13

L'ÉQUIPE DU PROJET

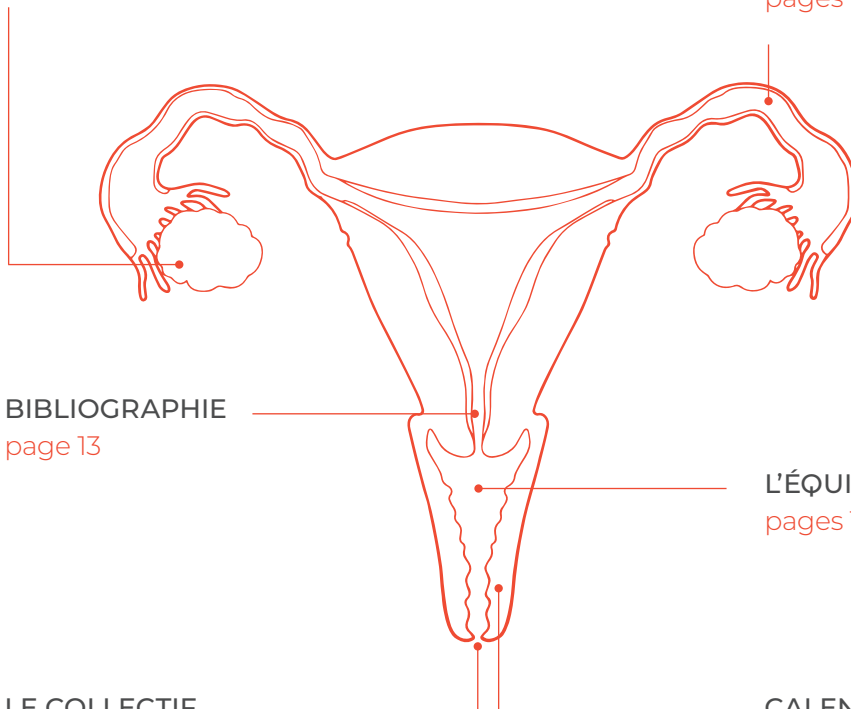
pages 14–18

LE COLLECTIF COCKTAIL

pages 19–21

CALENDRIER DE CRÉATION

page 22

Le sexe féminin, un sujet encore tabou ?

On pourrait croire qu'aujourd'hui nous savons tout sur nos organes génitaux. Quand on cherche des réponses, le docteur Google est facile à consulter. Sur la toile et dans les médias, on peut trouver des informations, aussi bien le meilleur que le pire... Longtemps dissimulé, stigmatisé, caché aux yeux de tous·tes car jugé honteux, nombreux sont les mythes qui entourent le sexe dit «féminin» et les fausses vérités qui circulent encore à son sujet. Ce que nous avons entre les jambes reste un mystère. Pourtant, se connaître, pour son plaisir et pour sa santé, semble être une évidence.

À l'heure où la majorité des manuels scolaires ne mentionnent toujours pas le clitoris, où plus d'une femme sur trois déclare n'avoir jamais pris le temps d'observer son intimité*, il nous paraît urgent de briser les tabous et nous défaire des croyances erronées qui entourent cette partie majeure de l'anatomie.

« Connais-toi toi-même ! »

Nous souhaitons nous inscrire dans la lignée du mouvement «self-help». Dans les années 70, les femmes de ce mouvement (en français «s'aider soi-même») préconisait l'auto-exploration. Né en pleine lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception libre, cette pratique est un accès vers plus d'autonomie et d'estime de soi.

Nombreuses sont les femmes qui, maintenues dans leur ignorance, vivent dans l'angoisse de ne pas être «normales». Connaître son corps, c'est prendre le pouvoir sur sa vie et sa sexualité !

↑ cabaret Chez Germaine / épisode 2: Ça va saigner!
étape de travail à La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès

* étude du laboratoire Terpan et du magazine So What en 2017.

Le cabaret des ménagères

Le *cabaret Chez Germaine* est un cabaret, dans lequel deux ménagères déraisonnables font voler en éclat toutes les idées fausses sur le sexe dit «féminin».

Elles s'appellent Germaine car elles gèrent et elles mènent. Entre chiffons, torchons et repassage, deux femmes au bout du rouleau s'offrent un *road trip* empouvoirant à la découverte de ce qu'elles ont entre les jambes.

Au cours de leur plongée au cœur du cycle menstruel, les Germaines croisent toute une galerie de personnages : le Pape Innocent VIII invité dans un *talk show* depuis l'au-delà, un ovocyte à l'heure de sa convocation hormonale, un tampon, une culotte menstruelle, une cup et une serviette qui se lancent dans un *battle rap* pour prouver que ce sont eux-elles les meilleur-es, un vampire désireux de tester un nouvel élixir de jeunesse...

Ça va saigner! lève le voile avec humour sur les menstruations : tabous, croyances, superstitions, premières règles, protections périodiques, précarité menstruelle, représentation du sang dans les publicités... Autant de sujets dont le collectif Cocktail s'empare dans une forme immersive, théâtrale et musicale, mêlant chansons populaires revisitées, extraits d'ouvrages scientifiques, sociologiques, adaptations de bandes dessinées et témoignages sonores de personnes menstruées âgées de 11 à 60 ans.

Si ce spectacle permet de lever les tabous et d'en apprendre d'avantage sur notre intimité, c'est aussi une célébration. Un temps à soi précieux pour une réappropriation joyeuse et jouissive de nos corps. Ces corps merveilleux dans leurs différences mais trop souvent jugés, cachés ou standardisés, et qui désirent s'émanciper des normes sociétales, toutes ces pressions que l'on nous impose, jusque dans nos culottes.

Mener de front et par le rire, cette «*bataille de l'intime*» dont parle la philosophe Camille Froidevaux-Metterie et vivre ce «*tournant génital de la lutte et de la pensée féministe. Non pas pour réduire les femmes à leurs corps mais tout à l'inverse pour souligner la possibilité d'une émancipation qui passe par l'appropriation de nos corps et montrer que ceux-ci nous appartiennent jusqu'au plus intime de nous-mêmes*».

Sang tabou

Parler des règles, c'est parler de l'influence négative qui persiste sur nos représentations ainsi que dans nos comportements, c'est tendre vers une meilleure compréhension de nos corps et de nos vécus pour ne plus subir la peur, la honte et le dégoût. Depuis des siècles, quelles que soient les cultures et les religions, le sang menstruel n'a cessé d'alimenter les superstitions et les croyances. Partout dans le monde, on continue d'associer les règles à une forme de souillure ou de danger. Le sang menstruel est encore considéré comme sale et impur. La croyance demeure selon laquelle les règles devraient être perçues avec dégoût, honte et crainte. De nombreux comportements négatifs persistent au sujet des règles, que ce soit du côté des hommes comme celui des femmes, et ce quel que soit le milieu social et l'âge des personnes.

Nous proposons au contraire une plongée joyeuse et ludique dans le sujet des règles grâce à un dispositif immersif, plastique et sonore. Servez-vous un bol de soupe rouge et installez-vous confortablement, laissez-vous guider par les Germaines et écoutez toutes ces voix qui nous racontent, de façon chorale, ce qui se passe dans leur corps à compter de la puberté et jusqu'à la ménopause.

Sanglant mais totalement pacifique !

Les Germaines poursuivent leur projet de parler de ce qui est encore trop souvent tu, avec humour et sans détour. Dans ce nouvel épisode du cabaret, elles désirent nous raconter ce que sont les règles, dire de quoi est fait le sang menstruel, à quoi il sert et comment se déroulent les cycles ; parler de la représentation du sang dans les publicités ; chanter ce fluide qui s'écoule environ tous les mois et qui mériterait d'être célébré plutôt que caché. Parce que le tabou mène trop souvent à des méconnaissances et des incompréhensions, les Germaines nous apportent des savoirs médicaux concrets et fiables. Elles nous embarquent pour un tour du monde des superstitions et des croyances. Elles nous font remonter le temps et découvrir à travers les siècles comment était considéré le sang menstruel, sans toutefois oublier de nous parler d'aujourd'hui ! Cet épisode offre la part belle à des témoignages de personnes menstruées récoltés au fil de nos résidences. Jeunes et moins jeunes nous parlent de leurs premières règles, leur rapport à leur cycle, leur moment de honte ou de peur à cause de cette vilaine tâche qui dérange.

Vers une révolution menstruelle ?

Pour ce nouvel opus, les Germaines ont posé leur torchon et se sont encore bien documentées. Elles vous invitent à une représentation à la fois pédagogique et pleine d'humour. Grâce aux témoignages sonores collectés et diffusés au fil du spectacle, *Ça va saigner!* mêle autant d'histoires personnelles que de faits historiques ou scientifiques glanés dans des ouvrages de référence (voir notre bibliographie). Nos deux ménagères mettent les pieds dans le plat et osent dire ce qui n'est finalement qu'un phénomène naturel qui touche toutes les femmes pendant au moins 40 ans de leur vie : les règles. Il est grand temps de changer les règles !

↑ cabaret *Chez Germaine* / épisode 2: *Ça va saigner!*
scénographie par Aurélie Brachet et Vincent Trystam

Un cabaret tout-terrain...

Ça va saigner est pensé pour s'adapter à des lieux très différents : salles de spectacle, théâtres, mais aussi restaurants, cafés culturels, bars associatifs, festivals de rue, appartements, jardins, gymnases, salles de classe (collèges et lycées), etc. Le *cabaret Chez Germaine* se veut en proximité directe avec le public.

Le deuxième volet est pensé comme un banquet et le public est invité, s'il le souhaite, à s'installer à table. La scénographie rappelle l'univers étrange et magique d'*Alice au Pays des Merveilles* avec un foisonnement de vaisselles, torchons, nourriture... Un dispositif sonore est entièrement dissimulé sous les tables et dans les porcelaines percées. Les voix et sons diffusés pendant le spectacle viennent créer la surprise.

... et gourmand

En association avec Julie Lannot, naturopathe et cuisinière, le cabaret s'accompagne d'une dégustation de créations culinaires rouges. Ces mets sont cuisinés en collaboration avec un groupe de femmes ou un groupe d'adolescent-es volontaires, en amont de chaque représentation. Ce projet d'ateliers cuisine s'adresse à des établissements scolaires, campus, centres sociaux, maisons de chômeurs, MJC, etc.

↑ *cabaret Chez Germaine* / épisode 2: *Ça va saigner!*
étape de travail à La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès

Comment est né ce projet ?

Claire Balerdi En juillet 2018, j'ai donné naissance à mon premier enfant. Pendant les mois qui ont précédé la naissance, et jusqu'au jour J de l'accouchement, mon sexe est devenu « une chose publique ». Observé, commenté, manipulé par des « professionnels de la santé », j'ai souvent eu la sensation qu'il ne m'appartenait plus...

J'ai pensé : et si finalement il n'avait jamais vraiment été « à moi » ? Il a fallu me rendre à l'évidence, je ne me connaissais pas aussi bien que je le croyais ! Je pensais pourtant tout savoir sur les organes génitaux dits féminin et masculin grâce à mes cours de SVT, mais aussi aux magazines féminins que j'ai lus goulûment à l'adolescence, et à l'immense source d'informations que représente internet, ses blogs et ses forums...

J'ai été saisie de constater que je n'avais qu'une très faible connaissance de mon corps. Le moment était donc venu de partir en exploration et pour cela, j'ai eu envie de convier des artistes à mes côtés et d'imaginer un cabaret qui nous permettrait de partager ensemble des savoirs méconnus et néanmoins vitaux.

↑ 7 exemples de variations vulvaires, schéma extrait de *La revanche du clitoris*, Éditions la Musardine (2016)

En ce moment, le sujet du sexe féminin est « en vogue »...

CB « Encore un spectacle sur le sexe féminin ! Comme c'est original ! » ai-je entendu aux prémices de ce projet. De mon côté, je trouve que c'est une bonne chose et je me réjouis qu'on en parle enfin ! Il y a tellement de chemin à parcourir encore... C'est révélateur d'une préoccupation, d'un besoin. Nous sommes encore loin de nous connaître et cela a des conséquences. Quand je vois que le fossé entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin dans les rapports hétérosexuels est encore si grand, je suis terrifiée. Les femmes hétérosexuelles et cisgenres n'atteindraient pas autant l'orgasme que les hommes hétérosexuels cisgenres. Il est temps que ça change non ?

Tu as travaillé plusieurs années dans des radios toulousaines. Tu choisis d'associer cette création à une série de podcasts. Pourquoi ?

CB J'aime être à la croisée des disciplines. Ça m'est apparu comme une évidence de mêler création de podcasts sur le sexe dit féminin à l'écriture de ce cabaret. Ces créations radiophoniques font partie intégrante du processus de création. Avec les deux comédiennes du cabaret, nous allons rencontrer des expert·es, auteures travaillant sur ces sujets. C'est très stimulant ! Ces temps de rencontres, de discussions, témoignages et interviews s'adressent à tous·tes. Mises en ligne sur toutes les plateformes d'écoute (Deezer, Spotify, Apple Podcasts...) et intitulées *Dans nos culottes*, elles permettront à nos spectateurs·rices d'aller plus loin et de creuser, s'ils-elles le souhaitent, les sujets abordés dans le spectacle.

Quel est le contenu du cycle radiophonique *Dans nos culottes* ?

CB Les podcasts mêlent, pendant une heure : témoignages, archives, entretiens, récits intimes, paroles d'expert·es, réflexions personnelles, lectures de textes poétiques, sociologiques, etc. Ce cycle d'émissions parle en toute liberté et sans honte de la vulve, du clitoris, du plaisir, des menstruations, du désir ou non d'enfant, de la grossesse, de l'accouchement, du post-partum, des règles... Il s'agit de libérer la parole des femmes sur ces sujets intimes et parfois gênants. Le mot d'ordre sera : se connaître, se respecter, s'aimer !

↑ cabaret *Chez Germaine* / épisode 2: *Ça va saigner!*

étape de travail à Villeneuve-Tolosane, dans le cadre d'Artistes en scène du CD31

Lors du banquet, on entend un nombre important de personnes menstruées et notamment des jeunes et adolescent-es. Comment avez-vous recueilli ces paroles ?

CB Depuis 2021, nous menons des ateliers de création radiophonique et récoltons des voix pour *Ça va saigner!* Nous associons un groupe de jeunes filles et garçons à la construction de A à Z d'une émission. Ils-elles sont acteurs-rices sur chaque étape : préparer des questions pour interviewer notre invitée, choisir des extraits sonores et musicaux, écrire et enregistrer une chronique (sérieuse, informative, drôle, décalée, engagée...)

En amont des représentations du cabaret, un atelier culinaire est parfois proposé avec la naturopathe Julie Lannot, de Pas que des hippies ?

CB Avec les participantes volontaires, nous préparons des assiettes (sucrées ou salées selon les envies) que nous dégustons pendant la représentation de *Chez Germaine*. Pendant que nous concoquons ces délicieux mets, nous discutons avec Julie de comment fonctionnent nos cycles menstruels, nous partageons nos expériences librement. un moment précieux entre femmes que nous souhaitons sans jugement et dans une belle sororité.

↑ cabaret *Chez Germaine* / épisode 2: *Ça va saigner!*
création culinaire par Julie Lannot, avec un groupe d'adolescent-es
du Centre d'Animation Jeunesse de Villeneuve-Tolosane

« Nous souhaitons que les femmes puissent faire des choix autonomes, en ayant toutes les informations à leur disposition ; nous souhaitons que ces choix reposent sur des connaissances médicales et non sur des rumeurs, des malentendus ou sur la peur. De bonnes connaissances de base sur le fonctionnement du corps favorisent la prise de décisions personnelles avec assurance et confiance. Il faut démystifier la sexualité et prendre possession de notre corps. »

Extrait de *Les joies d'en bas – Tout sur le sexe féminin*, de Nina Brochmann et Ellen Støkken Dahl, Éditions Actes Sud (2018)

↑ cabaret Chez Germaine / épisode 2: Ça va saigner!

étape de travail à Villeneuve-Tolosane, dans le cadre d'Artistes en scène du CD31

SOCLE D'OUVRAGES ET RÉFÉRENCES POUR L'ÉCRITURE DU CABARET CHEZ GERMAINE

- *Les filles*, Agnès Rosenstiehl, Éditions des Femmes (1976), Éditions La Ville Brûle (2018)
- *Les règles... Quelle aventure!*, Élise Thiebaut et Mirion Malle, Éditions La Ville Brûle (2017)
- *Ceci est mon sang – Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font*, Elise Thiebaut, Éditions La Découverte (2017)
- *Connais-toi toi-même – Guide d'auto-exploration du sexe féminin*, Clarence Edgard-Rosa et Suzie Q, Éditions La Musardine (2019)
- *Voyage en Clitorie*, Hors-série du magazine Causette (hiver 2016-17)
- *Vagin tonique*, Lili Sohn, Éditions Casterman (2018)
- *L'origine du monde*, Liv Strömquist, *Le signe noir*, Éditions Rackham (2016)
- *Les joies d'en bas – Tout sur le sexe féminin*, Nina Brochmann et Ellen Støkken Dahl, Éditions Actes Sud (2018)
- *Our bodies, our selves – A book by and for women*, The Boston Women's Health Book Collective, Éditions Simon & Schuster (1971)
- *Sorcières, sages-femmes & infirmières – Une historIE des femmes soignantes*, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Éditions Cambourakis (2015)
- *Le clitoris – C'est la vie !*, Julie Azan, Éditions First (2018)
- *Jouir, en quête de l'orgasme féminin*, Sarah Barmak, Éditions Zones (2019)
- *Sorcières – La puissance invaincue des femmes*, Mona Chollet, Éditions La Découverte (2018)
- *Une sorcière des temps modernes – Le self-help et le mouvement Femmes et santé*, Nina Rissim, Éditions Mamamélis (2014)
- *Mamamélis – Manuel féministe de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes*, Nina Rissim, Éditions Mamamélis (2001)
- *Fragiles ou contagieuses – Le pouvoir médical et le corps des femmes*, Barbara Ehrenreich, Éditions Cambourakis (2016)
- *Le choix*, Désirée Frappier, Éditions La ville brûle (2015)
- *Paye ta shnek*, Anaïs Bourdet et 5399 personnes, Éditions Mazarine (2014)

CLAIRE BALERDI – écriture et mise en scène

Autrice et metteuse en scène, Claire écrit et met en scène ses propres créations au sein du collectif Cocktail, tout en collaborant régulièrement pour d'autres compagnies, parmi lesquelles les Cie Mesdames A, Cie Les Point Nommées, Cie Nanaqui et Cie d'Elles.

Par ailleurs, depuis 2011 Claire collabore avec différentes radios toulousaines, en tant que salariée de Radio Mon Païs et Radio Canal Sud. Elle se forme à la création sonore au sein de Phonurgia Nova, avec Arnaud Forest d'Arte Radio, Kaye Mortley de France Culture et Carmello Iannuzzo de l'ACSR en Belgique.

Féministe engagée, elle milite entre 2014 et 2018 au Collectif HF Midi-Pyrénées (aujourd'hui Allié·es) et impulse en 2015, avec l'association Osez le Féminisme 31, les toutes premières *Journées du Matrimoine* à Toulouse. De 2012 à 2017, elle est chargée de cours à l'Université Jean Jaurès et anime des ateliers d'écriture et de pratique théâtrale dans le département Art&Com auprès des étudiant·es de Licence 1.

Depuis 2020, elle est l'autrice et metteuse en scène du *cabaret Chez Germaine* et la créatrice du podcast *Dans nos culottes*.

JULIE CASTEL-JORDY – jeu et chant, création musicale et écriture des chansons

Chanteuse, comédienne et autrice, Julie s'aventure dans des courants multiples et croise les pratiques artistiques.

Après avoir parcouru à Toulouse les formations du Théâtre 2 l'Acte puis du Théâtre du Hangar, elle passe 3 années à se forger musicalement en cycle long à Music'Halle. Elle intègre de nombreux projets artistiques mêlant théâtre, musique et pédagogie. En parallèle, elle cultive sa passion pour l'écriture poétique et développe ses propres textes qu'elle interprète ensuite sur scène. Elle se forme en tant que coach scénique et accompagne des groupes de musiques actuelles en apportant son regard extérieur. Elle fait partie de plusieurs groupes musicaux parmi lesquels Les Trash Croutes et Lotus Titan.

Elle rejoint le collectif Cocktail en 2020 et en plus de son travail de comédiennes, réalise des goguettes et compositions musicales pour le *cabaret Chez Germaine*.

CLAIRE MASSOL – jeu et chant

Claire a poursuivi un double parcours universitaire et artistique. Elle a étudié les sciences humaines et la sociologie pendant 5 ans à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle s'est spécialisée sur l'étude des rapports sociaux hommes-femmes et a intégré le Master « Genre et politiques sociales » en 2008.

Pratiquant le théâtre depuis toute jeune, elle se professionnalise comme comédienne à Toulouse en janvier 2012 en participant à la formation du Théâtre Le Ring « Vers un acteur pluriel » ainsi qu'à l'atelier intensif du Théâtre du Hangar en 2013. En 2014, elle obtient sa Licence d'Études Théâtrales à l'Université Jean Jaurès. En parallèle, elle crée la Cie l'Effet Inattendu en 2011.

Elle travaille avec le collectif Cocktail depuis 2019, dans le cadre du *cabaret Chez Germaine* et de la résidence de territoire à la Reynerie *Raconter le Lac* à Toulouse.

JULIE LANNOT – création culinaire

Julie Lannot est naturopathe, cuisinière holistique, podcasteuse, thérapeute en psychogestionnel et autrice. Son travail autour de la santé, du mieux-être et de la guérison s'articule avec une vision militante et écoféministe, ancrée dans les réalités socio-économiques et historiques.

Elle a pour but de rendre accessible les connaissances autour de la santé et notamment du cycle menstruel, de travailler à la détabouisation de ces sujets, d'aider à retrouver une souveraineté dans sa prise en charge personnelle et la connaissance de son corps.

Elle rejoint le collectif Cocktail en 2020 et imagine des recettes pour le *cabaret Chez Germaine* qu'elle réalise avec le public en amont des représentations.

GUISANE HUMEAU – création sonore

Après des études d'anglais, Guisane entre en 2013 au CREADOC à Angoulême où elle s'initie avec jubilation au documentaire sonore.

En 2015 elle reçoit le prix « Petites Ondes » du festival *Longueur d'Ondes* de Brest avec *Plus je vieillis, plus ça me revient!* Elle fait aujourd'hui partie du collectif de création La Disquette au sein duquel elle a réalisé de nombreuses créations sonores mêlant l'expérimental et le documentaire, dont *Jesùs* (2016), un clin d'œil aux fantômes, et *Temps mort* (2021), une exploration sensible de l'ennui.

Depuis 2021, elle participe, au sein de différentes compagnies, à la création sonore de plusieurs projets de spectacle vivant allant de la marionnette au théâtre d'objet et à la lecture bruitée dont *Le mariage du ciel et de l'enfer*, *Reste assise* et *Grande chose et petits riens*.

Elle rejoint le collectif Cocktail en 2023, réalise les montages et mixage des témoignages récoltés par Claire Balerdi et imagine un dispositif sonore original pour le banquet *Ça va saigner!*

AURÉLIE BRACHET – scénographie

Designer diplômée des Beaux-arts de Toulouse, Aurélie expérimente tous les aspects de la création d'objets et d'espaces.

Elle explore aussi bien le champ du design culinaire ou celui de la fabrication numérique que l'architecture d'intérieur ou les collaborations avec des artisans en design d'objet.

Elle collabore depuis de nombreuses années avec Claire Balerdi. Elle réalise les poupées-gâteaux du conte *Bunker* traitant du sujet de l'inceste, puis les masques d'animaux en carton du spectacle *Lucioles*. Pour *Ça va saigner!*, elle s'associe à Vincent Trystram, ébéniste de métier, pour créer des éléments de décor et de scénographie originaux.

VINCENT TRYSTRAM – scénographie

Ayant une formation en ébénisterie, Vincent dirige ses connaissances pratiques vers le milieu artistique. Il réalise de nombreux ouvrages d'exposition pour des musées tels que le Musée des Arts et Métiers à Paris ou encore le Musée du Louvre.

Il se tourne également vers le spectacle vivant en travaillant notamment pour le Théâtre des Amandiers à Paris et le Nouveau Théâtre de Belgique à Bruxelles comme assistant régisseur, ébéniste et machiniste-constructeur.

En 2019, il décide d'explorer le monde du cinéma et entame une formation en gestion d'exploitation cinématographique à la FEMIS. Cela le mènera dans le sud-ouest de la France à Saverdun, où il endossera le rôle de coordinateur d'un cinéma pendant 4 ans.

Il rejoint le collectif Cocktail en 2023 et collabore avec Aurélie Brachet sur la conception de la scénographie du banquet *Ça va saigner!*

MARGOT FRUMIN – costumes

Du théâtre de rue à l'opéra en passant par la danse et le cirque, Margot réalise costumes, accessoires et marionnettes pour diverses compagnies aux alentours de Toulouse : Cie Les Voyageurs Immobiles, Cie Nomadenko, Cie Sans Gravité, Théâtre du Pavé, Cie Armutan...

Sa pratique s'inclut dans des créations de spectacles très variés, lui permettant d'explorer les possibilités qu'offre chaque domaine.

Elle croise le chemin du collectif Cocktail en 2017 pour la fabrication d'une marionnette dans le projet *Carnaval*. En 2023, c'est sur *Ça va saigner!* qu'elle réintègre l'équipe et imagine les costumes originaux de ce nouvel épisode du *cabaret Chez Germaine*.

ILANA MOURIER – médiation

Ilana est diplômée du Master Art et communication, parcours « Médiation et études visuelles » à l'Université Jean Jaurès de Toulouse.

Elle a suivi en parallèle les cours d'Arpège, le réseau universitaire d'études de genre, proposant des approches pluridisciplinaires en études de genre. Elle est formée aux questions d'égalité et à leur complexité.

C'est à l'occasion de diverses expériences professionnelles qu'elle a constitué son bagage culturel et artistique. Elle a notamment proposé des médiations aux Abattoirs à Toulouse, au Centre d'Art et de Photographie de Lectoure dans le Gers et sur le festival Cinélatino à Toulouse.

En 2022, Ilana rejoint le collectif Cocktail autour des actions de médiation. Elle y coanime des ateliers radio à l'université et des interventions en classe dans le cadre du Passeport pour l'art. Elle participe à la réalisation du podcast *Dans nos culottes*.

RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION THÉÂTRALES

Le collectif Cocktail envisage l'espace scénique comme lieu de recherches d'un théâtre contemporain ouvert à la transversalité des pratiques.

Impulsé par Claire Balerdi – auteure, metteuse en scène et créatrice de podcasts – le collectif Cocktail est un laboratoire artistique et politique, une structure ouverte et en mouvement permanent qui s'enrichit au fil des créations grâce aux artistes invité-es autour de ses projets.

Le collectif Cocktail questionne les rapports de pouvoir qui agissent au sein de notre société et cherche à en révéler l'aspect systémique. Le collectif Cocktail souhaite « faire irruption ». Il aborde des tabous comme par exemple les règles, les violences, l'inceste, la mort... Ses créations explorent la sexualité, le désir et le corps comme creuset des luttes politiques.

Situé du côté de celles et ceux qui ne laissent pas de trace, des exclu-es, des invisibles, des marginaux-ales, des oublié-es, le collectif Cocktail imagine des représentations – fictionnées, frontales, installations *in situ*, formes performatives, immersives, déambulatoires, musicales – pour dire les identités multiples, fragiles, les sexualités, les trajectoires en dehors des sentiers battus... Il souhaite dénoncer la marchandisation des corps et met au centre de son projet la question des libertés et de l'égalité.

En quelques mots, le collectif Cocktail, c'est :

- un engagement féministe
- des écritures contemporaines hétérogènes
- des formes hybrides et populaires
- une culture de proximité
- du théâtre hors les murs
- des podcasts *Dans nos culottes*
- des actions dans les lycées et sur le territoire du Grand Mirail à Toulouse

Depuis 2008, le collectif Cocktail a reçu le soutien de la Mairie de Toulouse, (via la bourse Toulous'Up), de la Région Occitanie, du Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative (via le dispositif Envie d'Agir Défis Jeunes), du Programme Européen Jeunesse en Action, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de la DRAC Occitanie, du CGET, de la DRDFE, de la Fondation Lush et de l'ADPS.

LES PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

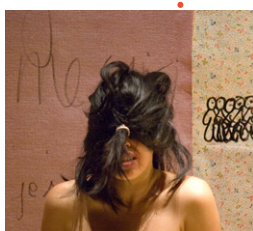
2008 – une 1ère création universitaire :

Cocktail

Pièce-concert pour 5 comédiennes et 2 musiciens

10 représentations au printemps 2008 à travers la France et en Suisse / Prix du jury étudiant au Festival Rideau Rouge au Théâtre du Ranelagh à Paris / Prix des meilleurs costumes au Festival Acthée à Albi

À travers cinq portraits de femmes, Cocktail propose un regard féroce mais empreint d'humour sur la société contemporaine de surconsommation et la place des femmes aujourd'hui. Un monde pas si loin du nôtre, où le rire est bien souvent subversif et où la femme naîtrait, non pas dans une rose, mais dans un sac plastique de chez Zara ou H&M!

2009 – une 2e création :

Bunker

Installation théâtrale et performative pour 6 comédiennes et 1 musicien

12 représentations *in situ* entre novembre 2009 et juillet 2011

Bunker passe par l'univers onirique du conte pour exprimer des contenus obscènes pour lesquels la mentalité collective n'a pas de mots : l'inceste et, plus largement, la violence au cœur de la famille. Les spectateurs-rices sont amenés à circuler et à regarder par de petites fenêtres à l'intérieur de « boîtes maisons ». Entrer dans l'intimité, rester à l'écart ? Bunker nous invite à choisir notre place, en tant que spectateur-riche mais également en tant qu'individu-e.

2011 – une 3e création :

Carnations

Pièce pour 4 vendeuses sous vidéosurveillance

10 représentations au printemps et à l'automne 2011

Carnations est un manifeste féministe, un objet théâtral contemporain hors-norme construit sur une alternance de scènes dialoguées, de chansons électroniques et de tableaux performatifs. Il s'agit de réinventer, dans un décor de boucherie, une version féministe du chemin de croix et de nous replonger dans l'engagement politique d'artistes femmes – telles que Marina Abramovic, Carolee Schneemann ou Valie Export – qui n'hésitaient pas à utiliser leur corps, parfois à l'extrême, pour exprimer leur révolte contre une image figée et asservissante du corps féminin.

2014 – une 4e création :

Lucioles

Pièce à destination des adolescent·es pour 3 comédien·nes

10 représentations au Printemps 2014 pour environ 400 lycéen·nes
Librement inspiré des œuvres de Lewis Carroll, Alice's adventures in Wonderland et de Charles Perrault, Le petit chaperon rouge, Lucioles questionne, par l'univers mythique du conte, l'hypersexualisation de notre environnement. Lucioles, en référence à la métaphore utilisée par Pasolini, convoque l'image poétique, lyrique et délicate du petit insecte rare aux lueurs précieuses, qui tente de survivre face aux aveuglants projecteurs du pouvoir. Ces improbables et minuscules insectes décrivent la nécessité de résister.

2022 – une résidence de territoire au Mirail:

Raconter le lac

Conte ambulant créé avec des habitant·es de la Reynerie

Raconter le lac est un portrait / paysage sonore et théâtral du lac de la Reynerie à travers la vision de ses jeunes habitant·es, la présence forte de cette étendue d'eau au coeur du quartier, et les traces laissées par celles et ceux qui l'ont connus auparavant... Ce spectacle intergénérationnel et familial, avait donc pour idée de Raconter le lac : son passé, son présent et son futur. Ce conte est le résultat des échanges avec les habitant·es et de toutes les expérimentations avec les jeunes : création sonore, arts plastiques, prises de vues photographiques dans le quartier, menuiserie, écriture, pratique théâtrale, interprétation et mise en voix.

En 2021 et 2022

- MJC Jacques Prévert, quartier du Mirail, Toulouse (31)
3 samedis en septembre 2021 et 3 jours pendant les vacances d'avril 2022 /
avec des adolescent·es
- Centre social ASSQOT Bagatelle, quartier du Mirail, Toulouse (31)
5 jours en novembre 2021 / avec des adolescent·es
- ARTO, Le Kiwi, Ramonville-Saint-Agne (31)
du 10 au 14 janvier 2022
- CIAM-La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31)
2 jours en février 2022 / avec des étudiant·es
- CIAM-La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31)
du 19 au 23 septembre 2022
- Mairie de Villeneuve-Tolosane (31)
du 24 au 28 octobre 2022

En 2023

- CIAM – La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31)
2 jours en janvier 2023 / avec des étudiant·es
- CIAM – La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31)
du 26 au 30 juin 2023 et du 11 au 15 septembre 2023

Sorties de résidences

- Maison du Lac, Villeneuve-Tolosane (31)
21 avril 2023, à 20h30
- CIAM – La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31)
26 septembre 2023, à 12h45

PARTENAIRES ET LIEUX DE RÉSIDENCE

CIAM – La Fabrique, ARTO, Centre social Assqot Bagatelle,
MJC Prévert, Radio Canal Sud

VOUS POUVEZ CONTACTER LE COLLECTIF COCKTAILPar mail:

collectif.cocktail@lilo.org / claire.cocktail@gmail.com

Par courrier:

Collectif Cocktail
25 rue de Cugnaux
31300 Toulouse

Par téléphone:

07 68 94 30 65

www.chez-germaine.fr

collectif cocktail

SOUTIENS

Mairie de Toulouse, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Région Occitanie, DRAC Occitanie, ANCT – Label « Quartiers solidaires jeunes », DRDFE, Fondation Lush, Fondation ADPS, CROUS, CVEC

