

Café Ulysse

Une création de la **compagnie Caracol**

Un spectacle librement **inspiré de l'Odyssée**
et de récits contemporains, pour une **équipe polyglotte**
et un transistor, le tout accompagné d'un thé ou d'un café

Création 2017

Intentions

Dans un café ambulant, **des voix cosmopolites et polyglottes donnent vie à des récits librement inspirés de l'Odyssée et de l'histoire contemporaine.**

En français, arabe, langue des signes française, néerlandais, ou encore italien, sont évoqués les destinées de Circé ou d'Aïsha, des compagnons ou de Gilbert, d'un Cyclope ou d'un père.

Au fil de ces récits de voyages apparaît ce qui fait maison au-delà des territoires : une expression, un geste, une odeur ou quelques notes de musique.

L'Odyssée comme point de départ, le monde de demain comme horizon

«L'originalité consiste à retourner aux origines »

Gaùdi

L'Odyssée d'Homère est une source intarissable, une base de données sans cesse à explorer. Au coeur de ce récit, il y a - entre autres - la question de la maison. Maison-patrie, maison-refuge, maison-palais, maison-prison, maison-grotte, maison-bateau, c'est toute la panoplie des maisons possibles qui est abordée dans l'Odyssée.

Mais que signifie se sentir chez soi, à la maison ?

Au moment où des milliers de personnes doivent, pour des questions de survie, fuir la leur, et tenter de s'en créer une, où ceux qui vivent dans les rues n'ont de cesse de trouver un abri, où les revendications d'être chez soi se font de plus en plus bruyantes, nous avons souhaité explorer cette notion. Tous les visages de la maison sont abordés ici, avec toujours au fond du coeur, cette demeure, réelle ou imaginaire, à laquelle chacun sans cesse se réfère.

La maison-café

Le spectacle se déroule dans un un café fait de bois et de fer, **le café étant la maison éphémère par excellence, lieu de croisement des voyageurs et des habitants, et lieu d'échanges des nouvelles du monde.**

Le transistor sera le contrepoint musical de ces récits, où passeront musique, chansons, paroles du monde pour ponctuer les récits.

Habitants du monde

En abordant l'Odyssée du point de vue non pas d'Ulysse, mais de ceux qui le rencontrent, le croisent, l'accompagnent (femmes, compagnons, père, mère, serviteur, chien, etc.) et **en mettant chacun de ces récits en résonance avec un récit d'un habitant du monde contemporain**, nous souhaitons mettre en perspective hier et aujourd'hui, pour mieux entendre à la fois l'Odyssée et nos destinées.

Café Ulysse est un spectacle de théâtre -récit polyglotte.

Le dispositif de traduction en direct, simultané, croisé, crée une véritable musique des langues, mettant en valeur, en relief, en image, en musique le sens du récit.

Les récits sont d'une durée variant de 3 à 20 minutes, chacun est autonome, le tout formant un patchwork d'une durée totale de 3 heures, qui peut être joué selon plusieurs modalités (après-midi, soirée, en feuilleton, etc)

L'ensemble du spectacle est ponctué de plusieurs pauses café-thé au cours desquels de nouveaux spectateurs peuvent venir nous rejoindre à tout moment.

Bienvenue.
Bienvenue à vous tous.
Que cette après-midi vous soit douce,
que thé, café, toutes boissons vous réchauffent le coeur,
et que leurs saveurs éveillent en vous
mille souvenirs de bonheur.
Bref, que ce café Ulysse soit une maison passagère pour tous,
les affairés, les curieux, les passants, promeneurs,
flâneurs ou rêveurs,
qui s'arrêteront un instant pour prendre le temps,
le temps d'écouter un petit récit ou celui de toute une vie.
Destinées d'hier, destinées d'aujourd'hui,
ici elles sont toutes mêlées.

Une équipe cosmopolite

Librement inspiré de l'Odyssée d'Homère
Textes : **Jean-Jacques Fdida et Francine Vidal**
Mise en scène : **Jean-Jacques Fdida**
Avec : **Reinier Sagel, Francine Vidal, Fatimzohra Zemel**
Régie générale : **Sébastien Canet**
Scénographie et décor : **Nicolas Diaz**
Costumes : **Nathalie Martella**
Créateur son : **Mûre Natale**
Interprètes LSF : **Sigolène Brun et Lauranne Chasez**
Production : **Marion Villar**
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé sur ce projet.

Un extrait du texte de *Café Ulysse*

· **Récit 3 : Récit de Télémaque depuis Ithaque**

· Mon nom est Télémaque.
· Fils unique.
· Mon père, mon grand-père,
· le père de mon grand-père.
· Tous les hommes de ma lignée,
· des chênes solitaires
· poussés sur le roc de notre terre natale,
· l'île d'Ithaque.
·
· Depuis que je suis né,
· je vis dans cette maison,
· la maison de mon père.
· Mon père ? Un nom !
· L'ingénieux, l'industriel,
· l'homme aux mille ruses :
· Ulysse !
· Ce nom, je l'ai savouré, mâchonné,
· craché, invoqué, maudit...
· De mes trois mois à mes vingt ans,
· Mon père ?
· Juste un nom.
· Mon héritage ?
· Une histoire.
· Celle de son départ,
· Racontée tous les soirs, près de mon lit,
· avec amour, par ma mère, la si patiente Pénélope.
·
· Moi Pénélope, il y a bien longtemps
· ai été accueillie en ce palais, jeune fille encore,
· pour devenir l'épouse du maître, Ulysse.
· Le mariage avait eu lieu au pays de mon père,
· puis nous sommes venus demeurer ici.
· Quelques années de bonheur ont passé
· et puis tu nous es arrivé...
· Alors, ton père a été prévenu

· de la venue de Nestor, roi de Pylos,
· grand guerrier et meneur de char.
· Il venait chercher Ulysse le rusé,
· pour s'en aller combattre à Troie.
· Ton père ne voulait pas faire la guerre.
· Que m'importe la belle Hélène et l'honneur des Grecs !
· Il n'y a de place en mon cœur que pour ma terre, mon épouse, et
· mon fils qui vient de naître !
· Alors quand Nestor est arrivé,
· ton père s'est enfui dans les champs.
· Il a saisi une charrue
· et l'a liée à l'encolure d'un âne.
· Puis, avançant à reculons,
· il s'est mis à tracer des sillons.
· Au lieu de semer du blé,
· il lançait des poignées de cailloux.
· Autour de lui, ses serviteurs criaient :
· Regardez, Ulysse a perdu la raison !
· Ulysse est devenu fou ! Voyez l'insensé !
· Nestor lui observait la scène en silence.
· Brusquement, il t'a arraché des bras de ta nourrice,
· et t'a posé à terre juste devant le soc de la charrue.
· Aussitôt, ton père a tout cessé pour te ramasser.
· Nestor, ne mêle pas mon fils Télémaque à cela !
· Ah ! Ulysse, je vois que tu n'es pas aussi fou que tu en as l'air. Te
· voilà obligé de partir à la guerre !
·
· Ainsi, ton père est parti,
· avec une flotte de douze navires,
· pour cette guerre qu'il ne voulait pas faire.
·
· Voilà,
· voilà tout ce que moi Télémaque,
· je savais de mon père.

· **Récit 4 : Récit de Aïsha, Palestine**

· Notre terre...

· Ici aussi... la terre... beaucoup de soucis.

· M'appelle Aïsha, 12 ans, fille unique.

· Toute ma famille...

· ses racines en le désert de Judée,

· *fil* Palestine...

· l'hysope et les oliviers.

· Quand je suis née, jusqu'à maintenant,

· la mort... à mes côtés :

· mort de ma mère... la maladie... emporté, j'étais bébé ;

· mort de *gèdi*, mon grand-père, disparu... ;

· mort de *hali*, frère ma mère... vingt deux ans,

· « frappe de drone » à côté la maison, le deux février...

· Anniversaire de mon père.

· *Abi* ? Mon père ? Incarcéré.

· Emprisonné dix années... la guerre insensée...

· que je sais de lui, *mima*, ma grand-mère l'a dit...

· m'a recueillie, m'a nourrie...

· Tous les enfants d'elle morts à la guerre

· sauf *Abi*, mon père, la prison... à côté la frontière.

· Dix ans... l'a vu trente minutes.

· Moi jamais.

· Visites pas autorisées.

· Douze ans... j'attends,

· Sur cette terre, c'est mon souci.

· À l'école, tous les jours, j'ai appris lire... écrire.

· Je fais le cahier.

· Quand mon père revient, j'attendrai... à la frontière...

· j'ai dans mon poignet... le bracelet... fabriqué de lui... là-bas...

· pour moi.

· Je suis là avec l'orchestre qui chante la chanson...

· j'ai écrit sur le cahier :

· *Soleil se lève.*

· *Nouveau matin,*

· *Chagrin, chagrin, chagrin.*

· *Jamais n'ai ressenti le bonheur*

· *et pourtant j'espère malgré la peur.*

· *Papa, quand tu seras là,*

· *Je t'accompagnerai partout où tu iras.*

· *Tous ceux qui nous causent du chagrin,*

· *qui ne veulent pas dire quand tu reviendras,*

· *tous ceux-là seront loin... bien loin...*

· *Alors, je marcherai à tes côtés,*

· *je te présenterai au monde entier.*

· *Je dirai aux amis et aux voisins :*

· *Avez-vous un papa comme le mien ?*

· *Aujourd'hui, j'ai embrassé ta photo*

· *car je sais que le jour tant espéré viendra :*

· *ce jour où tu m'enfermeras dans tes bras.*

Calendrier

• **Tournée 2017** (en cours)

- 25 mars • 21h • **CCO, Villeurbanne - Avant-premières**
- 22 avril • 16h, 18h, 20h • **ZAT, Montpellier - Premières**
- 23 avril • 13h, 14h30, 16h • **ZAT, Montpellier**
- 5 mai • 19h et 21h30 • Théâtre, **Saint-Gengoux-le-National** (71)
- 13 mai • 14h30, 16h et 17h30 • **Festival Circuit Court, sur le parvis du Théâtre de Chevilly-Larue**
avec la Maison du Conte, la Grange Dimière, le Théâtre de Rungis
- 18 mai • 19h et 21h • **Festival Les Arts du Récit, Grenoble**
- 19 mai • 19h et 21h • **Festival Les Arts du Récit, Grenoble**
- 20 mai • 14h30 et 16h30 • **Festival de Nord en Sud, Saint-Hilaire-de-Rosier** (38)
- 1er et 2 juin • **Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-roi**
Scène conventionnée pour la diversité linguistique
- 10 juin • 17h • **Festival Pépète Lumière, Suin** (71)
- 11 juin • 8h30 et 11h30 • **Festival Pépète Lumière, Suin** (71)
- 20 au 23 juillet • **Chalon dans la Rue**
- 8 et 9 septembre • **Festival Travellings, avec Lieux Publics, Marseille**
- 17 septembre • **Théâtre du Rabot, Semur-en-Auxois**
- Novembre • **Migrant Scene, Dijon**

• **Planning de création 2016 / 17**

- 23 au 28 mai : **Anis gras**, Arcueil, *en lien avec La Maison du Conte*
- 8 au 20 juin : **Boulon, CNAR** de Vieux-Condé
- 5 au 9 septembre : **Théâtre Paul Eluard**, Choisy-le-Roi
- 3 au 14 octobre : **Espace culturel du Brionnais**, Chauffailles
- 1er au 5 novembre : **CCO**, Villeurbanne
- 5 au 9 décembre : **La Minoterie**, Dijon
- 18 au 21 avril : **Collège La Liberté**, Chevilly-Larue

Partenaires

• **Production** : Compagnie Caracol

• **Co-productions** :

- **Le Boulon**, Centre National des Arts de la Rue de Vieux-Condé
- **Espace Culturel du Brionnais**, Chauffailles
- **La Maison du Conte** de Chevilly-Larue
- **Théâtre Paul Eluard**, Scène conventionnée pour la diversité linguistique, Choisy-le-roi

• **Aides au projet** :

- Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bourgogne-Franche-Comté
- Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté
- Conseil Départemental de Saône-et-Loire
- ADAMI
- SPEDIDAM

• **Accueil en résidence** :

- Anis-Gras, Arcueil
- La Fabrique, Strasbourg
- CCO, Villeurbanne
- La Minoterie, Dijon
- Théâtre des Tilleuls, Saint-Gengoux-le-National

Actions culturelles

- Dans le cadre de la création de *Café Ulysse*, Francine Vidal propose trois types d'interventions
- **Ateliers auprès de collégiens, lycéens ou adultes sur initiation à la langue des signes française (durée 3 heures)**
 - Nous aborderons son histoire, sa création, son évolution, et bien sûr, un atelier pratique pour apprendre quelques signes et notions de LSF.
 - Un atelier pour essayer de saisir en quoi cette langue nous concerne tous, entendants comme malentendants, de quelle manière elle vient nous interpeller, nous parler, et comment la compagnie l'a intégré au coeur de *Café Ulysse*.
- **Interprétation sonore**
 - A partir de l'écoute de différentes radios, nous mènerons une analyse des différentes topologies sonores utilisées.
 - Dans une société qui accentue toujours plus la valeur donnée à l'image et l'éducation visuelle, ouvrons grand nos oreilles pour entendre et décoder les univers sonores dans lesquels nous évoluons.
 - Cet atelier peut se mener sur plusieurs séances, et peut être l'occasion d'une création sonore et/ou théâtrale.
- **Une formation autour de l'usage de la polyglossie dans le conte et le théâtre-récit.**
 - Raconter en plusieurs langues, pourquoi et comment faire ?
 - Lors de cette formation, nous aborderons les différentes façons de traduire, ce qu'elles induisent en termes de sens, de rythmes, de musicalité, de gestuelle.
 - Comment en jouer, comment jongler avec les différentes langues, qu'elles soient parlées ou gestuelles comme la langue des signes ?
 - Comment le faire seul et le faire en chœur ?
 - Un atelier qui s'adresse aux débutants comme aux professionnels.
- **N'hésitez pas à nous contacter pour parler de vive voix de la mise en place de ces propositions !**

Conditions techniques

- **L'ensemble de ces récits (durée environ 3 heures) peuvent être joués entre 14h à 18h ou de 19h à 23h.**
- **Ce spectacle est a capella.** Il demande donc un soin particulier concernant l'environnement sonore.
- **Séances tout public à partir de 9 ans.** Représentations scolaires (collèges, lycées).
- Accessible :
 - - aux personnes en fauteuils roulants
 - - malentendants (entièrement traduit en langue des signes)
 - - malvoyants et non-voyants (peut simplement s'écouter)
- **Espace de jeu minimum :** 10 m d'ouverture x 12 m de profondeur x 4,5 m de haut
- **Jauge maximum environ 160.** 120 assises fournies.
- **Montage : 4 heures / Démontage : 3 heures**
- **Equipe de 4 personnes** en tournée.
- **Fiche technique sur demande.**
- **Contact régisseur :** Sébastien Canet : 06 29 97 66 52 et sebastiencanet@gmx.fr

Le Café Ulysse de Caracol donne vie à L'Odyssée

■ Café Ulysse convoque L'Odyssée d'Homère et des témoignages contemporains autour de la différence et de l'exil, racontés en différentes langues dont celle des signes. Photo Meriem SOUÏSSI

Il y a bien des manières de donner corps à une épopée telle que L'Odyssée d'Homère. La compagnie Caracol a choisi une bienheureuse formule : donner voix à Ulysse, Télémaque, Cécrops et Pénélope dans un spectacle à tiroirs interprété en français, anglais, flamand, arabe et même signé. Une pièce mêlant l'épique au tragique et au rire. Un spectacle disant l'exil et le voyage.

« C'est un marathon physique cette Odyssée que nous avons décidé de monter depuis 2014. Il y a eu une première tentative présentée à Chalons dans la rue et puis une année de réécriture. Aujourd'hui, le spectacle dure trois heures mais il est donné en plusieurs versions. Soit la totalité, soit une heure mais toujours intercalé de pauses, si bien que même si l'on ne vient écouter que 30 minutes, on peut comprendre l'histoire sans même avoir jamais lu L'Odyssée d'Homère », explique Francine Vidal.

Avec la compagnie Caracol, basée à Saint-Gengoux-le-National, elle s'est lancée dans une épopée, un spectacle comme elle le aime tant mêlant la parole ancienne et contemporaine, le jeu, le rire et l'émotion. À travers L'Odyssée, cette œuvre fondatrice du roman contemporain, Caracol touche à bien des sujets, qui depuis l'Antiquité font sens.

Et si Du Bellay célébrait Ulysse qui a fait un si beau voyage, la réalité est bien autre : Ulysse partit durant 20 ans d'Ithaque, laissa sa femme Pénélope et son fils Télémaque bien seuls face aux prétendants de la riche Pénélope pressés de convoler avec l'essulée dans

l'espoir de faire main basse sur le royaume du voyageur. Le texte veut dire bien plus : il dit l'exil de l'homme, l'hospitalité aussi, la solitude de ceux qui attendent et les luttes de pouvoir. Les femmes y sont victimes chez Homère, comme la pauvre Pénélope ou comme la magicienne Cécrops, qui transforme les compagnons du voyageur en cochons et voudrait bien garder le beau guerrier en ses filets.

Comédiens bilingues ou trilingues

Les récits sont rapportés en français, en arabe, en flamand, en anglais, en grec ancien et en langue des signes par des comédiens bilingues, voire trilingues. « La langue des signes nous permet de rendre les choses claires. Nous avons fait des stages intensifs avec les deux autres comédiens, c'est une langue du corps mais nous attendons encore de mieux la maîtriser pour annoncer que notre spectacle est accessible aux sourds », explique la comédienne. « Cette multiplicité de langues évoque la mixité de notre monde actuel ».

« Nous avons choisi L'Odyssée pour son thème récurrent de la maison perdue qui fait sens aussi dans notre monde actuel. »

Jean-Jacques Fdida, metteur en scène

« Goûtez encore les joies de ce monde sans cesse à bâtir et reconstruire. »

Francine Vidal, comédienne qui interprète Pénélope

ajoute Jean-Jacques Fdida, qui met en scène depuis vingt ans le travail de la compagnie. L'équipe a choisi d'entrelacer au récit homérique des témoignages contemporains : une femme victime de violence, un jeune rappeur qui veut se faire militaire malgré son physique trop frêle ou la jeune sourde qui ne veut pas qu'on lui renvoie perpétuellement cette différence.

Ce Café Ulysse est un spectacle chaleureux, par la parole offerte, par le décor magnifiquement reconstitué et le café ou le thé proposés. Vendredi, le Foyer rural de Saint-Gengoux et le théâtre des Tilleuls le proposent, dans une formule en deux parties avec repas partagé et apporté par le public. Vous le verrez ensuite dans une forme en trois parties à Pépète Lumières les 10 et 11 juin à Sain et enfin dans le Off de Chalons dans la rue du 20 au 23 juillet.

Meriem Souïssi

PRATIQUE Saint-Gengoux-le-National, vendredi à partir de 19 heures. 1re partie de 19 h à 20 h 30, repas partagé et 2e partie de 21 h 30 à 22 h 30. Une partie possible de 10 à 15 €. Réservation au 06.78.41.07.87.

La compagnie Caracol : le récit dans tous ses états

- L'art du récit est au cœur de la démarche de la compagnie
- Caracol, avec à son répertoire des spectacles soit pour
- l'extérieur - places, parcs, marchés - soit à l'attention du
- jeune public.
- Leurs conceptions sont le fruit de la collaboration entre
- Francine Vidal et des artistes venus de différents horizons -
- arts plastiques, musique, chant, danse, architecture.
- Puisant aux sources de la poésie, de la littérature orale, de
- collectages contemporains, la compagnie crée depuis une
- quinzaine d'années des spectacles aux formats originaux,
- où la relation avec le public est déterminante.
- Elle crée aussi des documentaires qui prennent la forme de
- jeux de sociétés, à partir d'un territoire et de ses habitants.
- Ces documentaires-jeux favorisent la transmission, le
- partage de savoirs et d'imaginaires.

Compagnie Caracol

Direction artistique : Francine Vidal
07 81 29 08 55
francinevidalcaracol@gmail.com

Régie générale : Sébastien Canet
06 29 97 66 52

Production : Marion Villar
06 79 41 07 87 - 03 45 77 08 17
spectacles.caracol@gmail.com

Mairie - Les Filletières - 71390 Chenôves
www.compagniecaracol.com

N° Siret : 433 411 113 00056
Code APE : 9001Z
Licence : 2-1077442

Mai 2017. Crédit photo : Laure Villain

