

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,
elles sont toutes mêlées.*

Une équipe cosmopolite

Le spectacle est joué en différentes langues et notamment anglais, arabe, français, langue des signes françaises (LSF), néerlandais, etc. Il est accessible aux personnes en cours d'apprentissage du français grâce à son côté visuel porté par la langue des signes, et aux personnes qui pratiquent la LSF.

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.

Partenaires

- **Production** : Compagnie Caracol
- **Co-productions et accueil en résidence** :
 - **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
 - **L'Abattoir**, Centre National des Arts de la Rue, Chalon-sur-Saône
 - **Les Z'accros de ma rue**, Nevers
 - **La Transverse**, Corbigny
- **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** : Animakt, Saulx-les-Chartreux • Le Silo, Méréville • Anis-Gras, Arcueil • La Fabrique, Strasbourg • CCO, Villeurbanne • La Minoterie, Dijon •

Actions culturelles

- Dans le cadre de la création de *Café Ulysse*, Francine Vidal propose trois types d'interventions :
- **- Ateliers d'initiation à la langue des signes française** auprès de collégiens, lycéens ou adultes
- 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*.
- **- 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 ce propositions !

Conditions techniques

L'ensemble de ces récits (durée totale d'environ 3 heures) peuvent être joués en plusieurs parties selon le contexte dans lequel le spectacle est programmé.

Chaque partie est autonome et les spectateurs en rue peuvent aller et venir à leur guise.

Il nous semble plus approprié de jouer :

- en configuration festival, en extérieur, en 3 rendez-vous d'1 heure avec entre chaque partie, une pause de 30 minutes à 1 heure maximum
- en dehors d'une programmation de festival ou en configuration salle, 2 rendez-vous d'1h30 et d'entrecouper les 2 parties par une pause d'une heure durant laquelle un repas partagé peut avoir lieu.

Si ce spectacle est joué a capella, il demande un soin particulier concernant l'environnement sonore et une jauge limitée et contrôlée à 120 personnes.

Si il est sonorisé, nous pouvons jouer dans des espaces plus passants et pour une jauge libre, qui spontanément (par rapport à la visibilité) correspond à environ 300 à 350 personnes.

Séances tout public à partir de 9 ans.

Représentations scolaires (collèges, lycées).

Espace de jeu idéal :

10 m d'ouverture x 12 m de profondeur x 4,5 m de haut

Montage : 4 heures / **Démontage :** 3 heures

Equipe de 4 personnes en tournée.

Fiche technique sur demande.

Le lieu

Nous souhaitons que ce café soit de préférence posé dans un endroit où il n'y a habituellement pas d'endroit type café ou autres pour se rencontrer, une sorte d'oasis dans un environnement non commercial.

Le lieu peut tout à fait être utilisé pour d'autres rendez-vous lors d'un festival. Les modalités de fonctionnement sont à préciser avec chaque lieu.

Des journaux, des livres, des jeux (backgammon, jeu d'échecs, etc.) sont à disposition du public lors des différentes pauses.

La presse en parle

« **La magie de cette création hors norme, de par sa durée** (3 heures réparties en trois épisodes) **et sa dimension polyglotte, a opéré à plein dès les premières minutes** pour embarquer le public dans un époustouflant voyage sur les traces d’Ulysse, le héros de L’Odyssée d’Homère. Et ce grâce avant tout au **talent indéniable et à l’énergie sans faille du trio de comédiens-conteurs.**»

Cristina Marino, Blog [Le Monde.fr](http://LeMonde.fr)
14 mai 2017

La compagnie Caracol a choisi une bienheureuse formule : un spectacle à tiroir 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 (...). **La compagnie s’est lancée dans une épopée, un spectacle comme elle les aime tant, mêlant la parole ancienne et contemporaine, le jeu, le rire et l’émotion.** A travers l’Odyssée, cette oeuvre fondatrice du roman contemporain, Caracol touche à bien des sujets, qui depuis l’Antiquité font sens. **Ce Café Ulysse est un spectacle chaleureux, par la parole offerte, par le décor magnifiquement reconstitué** et le café ou le thé proposés.

Meriem Souissi, Journal de Saône-et-Loire
5 mai 2017

La compagnie Caracol, le récit dans tous ses états

• **L’art du récit est au coeur 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

Production : Marion Villar
06 79 41 07 87 - 03 45 77 08 17
prod@compagniecaracol.com

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

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

Mai 2018. Crédit photo : Pierre Acobas.

