

CAFÉ ULYSSE

Récits d'hospitalités et d'exils

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

► VIDÉO DE PRÉSENTATION

Compagnie
CARACOL

www.compagniecaracol.com

INTENTIONS

Accueillis dans le cadre simple et chaleureux d'un café ambulant, un trio d'acteurs polyglottes donnent vie à des histoires librement inspirées de l'Odyssée d'Homère.

Les langues se répondent, s'entremêlent et chacune, le français, l'arabe, l'anglais, la langue des signes, le néerlandais et l'italien, offre sa musicalité, son rythme, son souffle à l'ensemble. Les comédiens **mélangent à ces récits inspirés par la destinée de ceux qui ont croisé Ulysse, des histoires d'aujourd'hui** – jeune palestinienne, réfugié, paysan grec, etc.

Au-delà du territoire, qu'est-ce qui fait que l'on se sent chez soi ?

Une expression, un geste, une odeur ou quelques notes de musique. Et à travers le mythe antique, autour, au-delà, se posent des questions bien actuelles liées à l'identité et l'exil.

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

Odyssée d'Homère est une source intarissable, une base de données sans cesse à explorer. Au cœur 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 cœur, 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, ou l'accompagnent (femmes, compagnons, père, mère, serviteur, chien, etc.) et en mêlant à ces récits des récits contemporains, 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 à vous tous.

Que cette après-midi vous soit douce
et que thé, café, boissons vous réchauffent le cœur.
Ici, dans cette maison éphémère de bois et de fer,
à tout instant du temps, vous pouvez prendre le temps,
le temps d'un petit récit ou celui de toute une vie.
Peu importe que vous connaissiez ou pas l'histoire d'Ulysse,
Ce qui a été dit, par nos lèvres vous le saurez.
Ce qui a été vu, par nos yeux vous le verrez.
Gens du présent, gens du passé,
Héros d'épopée ou sujets d'actualité
leurs destinées sont 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.

**Un grand merci à tous ceux
qui nous ont aidé sur ce projet.**

- **Textes :** Jean-Jacques Fdida et Francine Vidal
- **Mise en scène :** Jean-Jacques Fdida
- **Avec :** Reinier Sagel, Francine Vidal, Fatimzohra Zemel
- **Régie :** Agnieska Juszcak et Philippe Royer
- **Scénographie et décor :** Nicolas Diaz
- **Costumes :** Nathalie Martella
- **Créateur son :** Mûre Natale
- **Interprètes LSF :** Sigolène Brun
- **Production :** Marion Villar

EXTRAITS DU TEXTE DE CAFÉ ULYSSE

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'ingénieur, 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 tout ce que moi Télémaque,
je savais de mon père.

Récit d'Aïsha depuis la 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

Nous avons déjà eu le plaisir de jouer dans différents lieux en France, notamment à

CHAHUTS, Bordeaux / CHALON DANS LA RUE IN et OFF, Chalon-sur-Saône /
 LA COUR DES CONTES, Plan-les-Ouates, Suisse / BIENNALE URBAINE DU SPECTACLES, Romainville /
 LES EXPRESSIFS, Poitiers / LA MAISON DU CONTE, Chevilly-Larue / EFFERVESCENCES, Auvergne /
 PÉPÈTE LUMIERE, Suin / THÉÂTRE PAUL ELUARD, Choisy-le-roi / LES ARTS DU RÉCITS EN ISÈRE, Grenoble /
 ANIMAKT, Saulx-les-Chartreux / THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE / ZAT, Montpellier / LA MINOTERIE, Dijon /
 CONTES GIVRÉS, Gueugnon / Domaine de CHAMARANDE / Z'ACCROS D'MA RUE, Nevers /
 FÊTE DE LA VILLE, Saint-Denis ...

et bientôt vous pourrez voir le spectacle

à LA CITÉ DU MOT à la Charité-sur-Loire, aux ARTS DU RÉCITS EN ISÈRE, à Grenoble,
 lors de la saison culturelle de Romagnat

et d'autres possibilités en cours : MUCEM à Marseille, L'ECHAPPÉE BELLE à Blanquefort ...

► Voir l'AGENDA

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 / Anis-Gras,
 Arcueil / CCO, Villeurbanne / La Fabrique,
 Strasbourg / La Minoterie, Dijon / Le Silo,
 Méréville

ACCUEIL DU SPECTACLE

L'ensemble des récits de Café Ulysse (durée totale d'environ 3 heures) peuvent être joués en plusieurs parties. Chaque partie est autonome et peut être vue en tant que telle.

Café Ulysse peut être présenté :

- en 3 rendez-vous d'1 heure
- ou en 2 rendez-vous d'1h30.

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 12 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 5 personnes
en tournée

► **Fiche technique**
sur demande

ILS EN PARLENT...

La presse

- Cristina Marino - 14 mai 2017

Le Monde.fr

► Lire l'article complet

« 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. »

- Meriem Souissi - 5 mai 2017

lejournal
DE SAÛNE-ET-LOIRE

► Lire l'article complet

« 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 œuvre 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. »

Une spectatrice

Ce spectacle a soulevé mon enthousiasme. Le mot n'est pas trop fort et ce sentiment rare.

L'histoire : l'Odyssée. Aventureuse errance initiatique, somptueuse et profuse épopée ! On s'instruit, on sourit, on pleure.

Le choix incroyablement juste et audacieux des langues qui racontent. Le décor très beau aux couleurs de la mer et du temps. Un monde borné, convivial, chaleureux, rassurant. De ce décor, l'acteur peut surgir, grimper, s'adosser, apparaître et disparaître.

Les acteurs : formidables, justes, engagés ! Casting impeccable ! Un trio époustouflant.

L'énergie de Reiner, sa puissance, son corps, sa voix... Fatim au jeu rapide, tendu sur le fil de l'émotion, vibrante, mutine...

Francine qui sait tout incarner et qui par sa stature, son maintien et sa longue robe noire m'évoquait la figure féminine grecque par excellence : amoureuse, maternelle, gardienne du feu, magnifique.

Pour couronner le tout, LA GÉNÉROSITÉ ! Celle du partage, du boire et du manger, de l'entracte. C'est rare et précieux. Quel beau conte d'hier et d'aujourd'hui, quel beau spectacle !!! **Merci, merci.**

- Sylvie, Semur-en-Auxois, Septembre 2017

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

Compagnie Caracol

1 rue de la Croix Rimont
71390 Chenôves

Tél : **03 45 77 08 17**
Mob : **06 79 41 07 87**

Direction artistique : Francine Vidal
francinevidalcaracol@gmail.com

Production : Marion Villar
prod@compagniecaracol.com

Compagnie
CARACOL

www.compagniecaracol.com