

La Compagnie Caracol présente
Café Ulysse
Récits d'hospitalités et d'exils

*“L’Odyssée comme on ne l’a jamais entendu,
et notre monde d’aujourd’hui comme on ne l’a jamais vu ”*

Nouvelle version 2023

Présentation générale du projet : L'Odyssée comme point de départ, le monde de demain comme horizon

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.

Bienvenue dans un café éphémère !
Dans un chaleureux décor, le public est accueilli par un trio d'acteurs polyglottes, qui sert café, thé et eaux parfumées.

Puis l'histoire commence...

De l'île antique d'Ithaque, à la Palestine, en passant par la Bourgogne, le trio d'acteurs mêle tambour battant récits inspirés de l'Odyssée et témoignages contemporains.

L'Odyssée est racontée du point de vue des personnages contemporains d'Ulysse : Pénélope, Télémaque, ses compagnons, ses parents, son fidèle et second d'équipage, Circé, Calypso, son chien même.

Au fil de leurs récits se recomposent peu à peu l'Odyssée d'Ulysse. **Chacun de ses récits est autonome et dure entre 5 et 15 minutes.** Leurs tons diffèrent : témoignage,, révolte, humour, provocation, slam, les styles varient.

Aux récits de l'Odyssée, 8 récits contemporains sont mêlés.

Inspirés de faits réels et de témoignages, ces récits entrent directement en résonance avec ceux de l'Odyssée :

- une jeune palestinienne privée de son père par la guerre depuis son enfance, comme l'a été Télémaque, fils d'Ulysse, qui sera élevé dans la légende de son père, avant de le rencontrer enfin à l'âge de 20 ans,
- ou encore la parole d'un homme qui en quittant son pays perd son statut, sa fonction, sa reconnaissance sociale, de la même manière qu'Ulysse n'a pu rentrer chez lui que dépouillé de tout.
- ou encore ce jeune slameur, enthousiaste et fasciné par la force, comme Elpénor, le plus jeune des compagnons, suivant bouche bée Ulysse.

Le spectacle est un patchwork de récits, qui se déploient durant 6 fois 30 minutes (3 heures).

On le présente habituellement sous la forme de deux parties d'1h30.

Chaque partie est autonome. L'une peut être vue sans l'autre.

Au bout de chaque demi-heure, un contrepoint contemporain aux récits issus de l'Odyssée, et une pause de 5 minutes, pendant lesquelles on sert à boire et à grignoter au public.

Ces petites pauses permettent de se rafraîchir les yeux, les oreilles, les papilles avant de replonger plus avant encore en compagnie du trio d'acteurs, dans cette épopée qui depuis des siècles passionne tant d'auditeurs.

Au bout de 3 récits de 30 minutes (1h30) c'est la pause repas pour une heure. Puis nous reprenons pour 3 récits de 30 minutes (1h30).

La fin de Café Ulysse surprend...

Elle donne vie à un événement raconté chez Homère mais qui est souvent méconnu ou même oublié.

Ulysse a encore bien à faire après son retour à Ithaque !

Le décor de Café Ulysse en intérieur dans la salle de bal de l'hôtel du Lion d'Or à Simandre, dans le cadre de Contes Givrés en octobre 2022.

Un spectacle multilingue quesako ?

Dans ce spectacle, les langues se répondent, s'entremêlent. Le français, l'arabe, l'anglais, la langue des signes, le néerlandais et l'italien, **12 langues au total offrent leur musicalité, leur rythme, leur souffle à l'ensemble.**

Comment se passe-t-il ?

Chaque acteur est polyglotte, ce qui permet ce tressage subtil des langues. Quand l'un parle dans une langue étrangère, un autre signe en langue des signes française.

Déjà à ce moment-là, **entre le jeu émotionnel qui passe par le locuteur, et la force visuelle de la langue des signes, beaucoup d'informations sont données. Et puis juste après, puisque les langues sont vraiment entremêlées, vient le texte en français.**

Et les trois acteurs ne cessent de jouer, de réagir, d'enrichir chaque instant de manière différente.

Par exemple, le public peut se retrouver en train d'écouter deux Circé : une interprétée en français et l'autre en langue des signes française. C'est alors une fascinante complétude et symétrie qui s'installe.

Autre possibilité : les langues sont si mêlées les unes aux autres, que finalement le public a l'impression d'en entendre parler qu'une seule, celle qui parle directement au cœur.

Ce mélange des langues ne cesse de surprendre, car il n'y a aucun systématisme, chacun des acteurs parlant plusieurs langues.

L'ensemble du texte est donné en français et en langue des signes française, ainsi ce spectacle est accessible aux sourds signants. Et il permet à tous de goûter à **la richesse et à la force visuelle et imagée de cette langue sans pareille.**

La première fois que l'on veut rentrer chez soi

L'Odyssée est l'entrée dans le roman moderne, car pour la première fois en littérature, il n'est plus question de mourir tel un héros sur un champ de bataille, mais de rentrer chez soi sain et sauf.

L'Odyssée d'Homère est une source intarissable, une base de données sans cesse à explorer.

Au cœur de ce récit, il y a donc - entre autres sujets -

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.

Être chez soi, on le ressent parfois au détour d'une expression, d'un geste, d'une odeur ou de 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.

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.

Et comme souvent dans un café, il y a une radio, qui ponctue le spectacle d'un flash infos, de musiques, de paroles.

*Gens du présent, gens du passé,
Héros d'épopée ou sujets d'actualité,
leurs destinées sont mêlées.*

Équipe

- **Textes** : Jean-Jacques Fdida et Francine Vidal
- **Mise en scène** : Jean-Jacques Fdida
- **Avec** : Isabelle Florido, Reinier Sagel, Francine Vidal
- **Régie** : Philippe Royer
- **Scénographie et décor** : Nicolas Diaz
- **Costumes** : Nathalie Martella
- **Créateur son** : Mûre Natale
- **Adaptation en LSF** : Sigolène Brun, Isabelle Florido, Marie Lemot
- **Production** : Marion Villar

Ce spectacle est en soi une épopée. Il a déjà connu plusieurs destinées en 2014, puis de 2017 à 2020 et une troisième qui a débuté en 2022. Que tous ceux qui y ont participé soient ici remerciés.

En 2022 : résidence de re-création

- Scène Nationale Carré-Colonnes à Blanquefort/Saint-Médard-en-Jalles.
- Le Lion d'Or à Simandre

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
- La Transverse, Corbigny
- Centre International de Théâtre Francophone, Organisation Internationale de la Francophonie

Aides au projet :

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

D'un point de vue technique

- **Spectacle tout public à partir de 9 ans**
Représentations scolaires pour collèges et lycées
- **Durée :**
3 fois 30 minutes (avec 5 minutes de pause entre chaque)
+ 1h d'entracte
+ 3 fois 30 minutes (avec 5 minutes de pause entre chaque)
Chaque partie est autonome et peut être vue indépendamment.
- **Jauge :** 200 personnes environ
- **Espace scénique : se joue en intérieur ou extérieur**
Ouverture : de 8 à 10 mètres
Profondeur : 10 à 12 mètres
Hauteur : 4,80 mètres
Site de préférence ombragé
- **Équipe :** 3 comédiens et 2 régisseurs
- Si ce spectacle est joué a capella, il demande un soin particulier concernant l'environnement sonore et une jauge limitée.
- 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.
- Fiche technique complète sur demande.

Impressions

« 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 - 14 mai 2017 - Le Monde

« Ce Café Ulysse est un spectacle chaleureux, par la parole offerte, par le décor magnifique et le café ou le thé proposés. »

• Meriem Souissi - 5 mai 2017 - le JSL

« Ce spectacle a soulevé mon enthousiasme.

Le mot n'est pas trop fort et ce sentiment rare.

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.

Les acteurs : formidables, justes, engagés ! Casting impeccable !

Un trio époustouflant.

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.. »

• Une spectatrice Sylvie, Semur-en-Auxois, Septembre 2017

Nous avons déjà eu le plaisir de jouer dans différents lieux en France...

Festival Chahuts, Bordeaux / Chalon dans la rue In et Off, Chalon-sur-Saône / La Cour des Contes, Plan-les-Ouates, Suisse / Biennale Urbaine du Spectacle, Romainville / Les Expressifs, Poitiers / La Maison du Conte, Chevilly-Larue / Effervescences, Auvergne / Pépète Lumière, Suin / Théâtre Paul Eluard, Scène conventionnée, Choisy-le-roi / Festival Les Arts du Récit en Isère, Grenoble / Animakt, Saulx-les-Chartreux / Théâtre de Chevilly-Larue / ZAT, Montpellier / La Minoterie, Dijon / La Cité du Mot à la Charité-sur-Loire, et d'autres. Merci de votre accueil !

La Compagnie Caracol

en clin d'œil aux mouvements du cheval, pour sa signification en espagnol, escargot, figure animalière de l'éternel voyageur avançant toujours avec sa maison sur son dos, pour la dynamique de ce mot à la croisée des sens et des langages.

Du lien, de l'humain, de l'humour,
Une langue à la fois ciselée et accessible,
Du rythme, des images,
Des corps en mouvement pour porter une parole incandescente,
Dans des scénographies chaleureuses qui favorisent la convivialité.

Installée depuis une quinzaine d'années dans le sud de la Bourgogne, la Compagnie Caracol a placé l'art du récit au cœur de sa démarche. Puisant aux sources de la poésie, de la littérature orale, de collectages contemporains, elle crée des spectacles aux formats originaux, où la relation avec le public est déterminante.

Principales créations

KaraBistouille (2000) spectacle très jeune public / *Bouche Bée* (2004), contes en scène / *Le Dit du Bambou, souk de la parole* (2007) Installation-spectacle avec Bambuco / *Un mal ? Des mots !* (2010) Pharmacopée poétique / *La Babel Sonore* (2010) Voyage guidé sous casques / *La Troisième Oreille* (2013) Spectacle-jeu, pour parcs et jardins / *D'un seul Souffle* (2014), récital de contes, avec le pianiste et compositeur Jean-Marie Machado / *Café Ulysse* (2017) Récits d'hospitalités et d'exils pour l'espace public / *Ta langue est ton cheval* (2020) sons et récits du monde

Compagnie Caracol
c/o Mairie, Les Filletières
71390 Chenôves
06 79 41 07 87

prod@compagniecaracol.com
www.compagniecaracol.com

Coordination : Francine Vidal

**Nous remercions tous nos partenaires
ainsi que la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,
le Conseil Départemental de Saône-et-Loire,
et la mairie de Chenôves
pour leurs soutiens réguliers au fil de nos projets.**

SIRET : 433 411 113 000 56 – Code Ape : 9001 Z / N° Licence : PLATESV-R 2020-005348 et PLATESV-D 2020-003530