

HEUREUX QUI COMME ULYSSE

inspiré de *L'Univers, les dieux, les hommes* de Jean-Pierre Vernant (éditions du Seuil)
et de *L'Odyssée* d'Homère

Mise en scène : **Vincent Dhelin**

Avec : **Olivier Brabant** et **Olivier Menu**

Scénographie : **Renaud Desmalades**, assisté de **Sophie Malard**

Images : **Aude Denis** et **Olivier Menu**

Montage vidéo : **Sébastien Bausseron**

Lumière : **Annie Leuridan**

Un spectacle théâtral et musical,
inspiré de l'œuvre de Jean-Pierre Vernant et d'Homère,
pour des lieux de théâtre éphémères.

*Compagnie Conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Nord Pas de Calais,
soutenue par la Région Nord - Pas de Calais, le Conseil Général du Nord et la Ville d'Armentières.*

Spectacle labellisé par le Conseil Général – Département du Nord

Heureux qui comme Ulysse

La rencontre avec le texte de Jean Pierre Vernant est une étape déterminante dans notre projet, elle est comme une révélation du sens (caché) de l'Odyssée d'Homère, histoire venue de la nuit des temps et considérée comme un récit d'aventures picaresques.

Jean-Pierre Vernant interroge et éclaire avec simplicité ce récit, cette quête d'identité.

Après la jeunesse et le temps de la guerre, Ulysse sur le chemin du retour à Ithaque cherche ce qui va donner un sens à son existence.

Ulysse va tout expérimenter et garder, malgré les tentations, la volonté de rentrer chez lui, à Ithaque. Reconnu par les siens, cette reconnaissance fonde alors son identité d'homme.

Le texte de Jean-Pierre Vernant nous rappelle également que cette histoire était racontée oralement, une tradition qui réinventait à chaque fois l'instant et la nécessité du récit.

Un spectacle vivant en quelque sorte !

Là est née notre envie de faire un spectacle alliant la force du récit à la légèreté d'un instant théâtral.

Un voyage immobile, un voyage racontant cet écartèlement permanent entre l'envie de parcourir le monde et le besoin de rentrer chez soi, pour retrouver son monde, son histoire et son identité.

Un voyage au plus près de l'intimité du public.

Il y aura de l'eau, du vin, de la musique, des images, de la nuit pour se perdre et de la lumière pour se retrouver.

Un spectacle, itinérant par nature, comme l'Odyssée qu'il raconte, mais aussi comme un voyage de comédiens sur le chemin du retour.

Vincent Dhelin

Création le 3 octobre 2008 à La Chambre d'eau - Le Favril

« Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger,
se prolonger dans et par lui.
Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être.
On se connaît, on se construit par le contact, l'échange,
le commerce avec l'autre.
Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. »

Jean-Pierre Vernant

Scénographie

Pour raconter les aventures maritimes et terrestres d'Ulysse, dans un appartement, un café ou un garage, il fallait rester pragmatique. En effet, les dimensions réduites de ces lieux de théâtre originaux nous ont obligés à concevoir une petite structure scénique à la manière d'un couteau-suisse : multifonctions, pratique et légère. De plus, le décor devait évoquer les différentes étapes de l'odyssée : le bateau, les îles, le lit, la maison...

Très vite, trois éléments se sont imposés à nous : du bois, un mât et l'eau, auxquels nous avons insufflé un équilibre instable : celui du héros, voguant entre l'immensité des mondes traversés et l'intimité du foyer. Une structure ludique a donc vu le jour, écrin fragile et éphémère de la parole en action, au plus près des spectateurs.

Renaud Desmalades et Sophie Malard

Là-bas si j'y vais.... Les petites formes décentralisées.

« Mais alors, si nous voulons faire du théâtre de quartier, dans les quartiers, c'est-à-dire, toucher un public en petit nombre chaque fois et dans les salles (des locaux) sans équipement, on voit bien que notre théâtre ne peut pas être une réduction du grand théâtre, un grand théâtre au rabais. Il faut tout à fait autre chose.

Nous ne nous épuisons pas à faire entrer de force des décors sur des scènes trop petites, ou bien à mettre des costumes faits pour la lumière du théâtre riche, et dérisoires, vus de près. Nous nous interrogeons sur ce que nous voulons vraiment faire avec les forces que nous avons.

Car, finalement, de quoi s'agit-il ?

Il y a une histoire à raconter, un rêve, une fiction, quelque chose, un mythe qu'il faut lancer à des gens, un groupe de gens, le public, et il y a un autre groupe de gens, les acteurs, qui doivent raconter, montrer cette histoire. »

Antoine Vitez,
Le théâtre des idées – éditions Gallimard.

Jean-Pierre Vernant

Orphelin de guerre, Jean-Pierre Vernant est reçu à l'agrégation de philosophie en 1937. Engagé dans la Résistance active dès 1940, il est en 1944 chef des FFI de la région toulousaine.

En 1948, il s'oriente vers l'anthropologie de la Grèce ancienne et entre au CNRS.

De 1975 à 1984, il occupe au Collège de France de la Chaire des études comparées des religions antiques. Jusqu'à sa mort, l'historien ne cessera sur l'antiquité : *Les Origines de la pensée grecque* (1962), *Mythe et pensée chez les grecs*, *Les Dieux grecs et ses mythes* (2001), *Ulysse suivi de Persée : Petite conférence sur la Grèce*, *Pandora la première femme* (2006). Il écrira aussi sur la Résistance : *La traversée des frontières : entre mythe et réalités* (2005).

Jean-Pierre Vernant est mort le 9 janvier 2007.

« *Écoutez, mes enfants, je n'ai pas l'habitude de parler à des gens de vos âges, je suis un très vieux monsieur, un arrière-grand-père.*

Il y a 20 ans ou 25 ans, je racontais ces histoires à mon petit-fils, qui maintenant est professeur lui aussi, qui a dépassé 30 ans. Le personnage dont je vais vous parler s'appelle Ulysse, en réalité Odysseus de son nom grec. Nous le connaissons parce qu'il y a près de trois mille ans un grand poète, qui ne se contentait pas comme moi de raconter platement ses histoires, les a chantées en vers dans de grandes assemblées.

Imaginez-vous que ce personnage d'Ulysse, dont on continue de parler comme je le fais, et de lire l'histoire dans le texte de ce poète qui s'appelle Homère, a vu le jour il y a trois mille ans.

Ulysse, c'est un de ces personnages qui du fond des temps est venu jusqu'à nous, parce qu'il est ce qu'on peut appeler un des personnages clés, un héros de la Grèce ancienne.

Imaginez-vous que plus tard, trois ou quatre siècles après, au Ve siècle avant Jésus Christ, à Athènes, tous les petits enfants qui allaient à l'école apprenaient par cœur les histoires d'Ulysse. Cela faisait partie des évidences, ils connaissaient Ulysse comme s'il avait été leur copain. »

Jean-Pierre Vernant

Ulysse suivi de Persée, Collection : petite conférence sur la Grèce, édition Bayard

Présentation de la compagnie

Animés par la volonté de réduire les inégalités en matière d'accès à l'art et à la culture en développant de nouveaux projets de présences artistiques sur les territoires, nous souhaitons nous positionner via nos œuvres, via nos gestes artistiques, via aussi notre disponibilité et notre mobilité comme un développeur d'imaginaires portant un regard singulier sur le monde, le questionnant et le re-questionnant encore. La compagnie explore dans ses projets artistiques l'idée d'un Théâtre Nomade de Proximité comme une réponse possible à la nécessité d'une présence artistique sur les territoires

Ainsi avec nos spectacles de proximité que sont *Sœurs*, *Music-Hall* ou encore *Heureux qui comme Ulysse*, nous développons notre projet de présenter des spectacles dans les endroits qui sont éloignés géographiquement de l'offre culturelle. A chaque fois que c'est possible, nous souhaitons accompagner ces représentations d'actions culturelles qui permettent de créer du lien entre les habitants de ces territoires et notre travail de création artistique. Notre longue expérience de travail sur le terrain nous a montré que l'accès à la culture aide l'individu à se sentir exister dans ce monde.

La Compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Nord Pas de Calais, via notamment une « Convention d'actions artistiques et territoriales », par la Région Nord - Pas de Calais, par le Conseil Général du Nord et par la Ville d'Armentières.

Les fous à réaction [associés] : quelques dates repères

- 1985** – création à Lille de la compagnie. Premier spectacle : *On est toujours trop bon avec les femmes* d'après Queneau dans le cadre de l'opération coup de talent dans l'hexagone.
- 1986** – premier spectacle d'après Tchekhov : *Le Petit Cercle* ; suivront *Le Jardin des Cerises* (1993) et *Mon Oncle Vanja ou ceux qui vivront après nous dans 100 ans* (2000)
- 1988** – première co-mise en scène Vincent Dhelin / Olivier Menu : *Les Vacances de la Vie ou la guerre 39-45 passée en revue*. Premier spectacle de décentralisation : *L'heure du thé* ; suivront notamment *La peau d'Elisa* de Carole Fréchette(1999), *Qui va la ?* d'Emmanuel Darley (2004)
- 1989** – première participation au festival d'Avignon avec *Ne faites donc pas des yeux si romantiques*. Première tournée à l'étranger (Egypte) et premier prix pour un spectacle.
- 1990** – première représentation sous chapiteau d'*Années lumière* en hiver sur la place d'Armentières et en été sur la plage de Calais. Premiers pas de la compagnie à Armentières avec une mission de développement du théâtre dans la ville. Première convention avec la Région Nord Pas-de-Calais.
- 1991** – premier grand texte de théâtre abordé par la cie : *Le Roi Lear* de Shakespeare. Spectacle repris en **1993** à la (Métaphore), théâtre national de Région à Lille.
- 1994** – première convention avec le ministère de la Culture. Premier projet d'installation de la compagnie au sein de l'ancienne salle des fêtes du lycée Gustave Eiffel.
- 1996** – premier texte contemporain publié abordé par la compagnie : *La Dent noire* d'Yves Reynaud dans le cadre d'un travail sur *Théâtre et Mémoire*. Première tragédie antique abordée : *Œdipe à Colone*.
- 1997** – première création jeune public : *Le voyage de Pinocchio*
- 2002** – première commande à un auteur contemporain : *Petit* de Catherine Anne (et deuxième création jeune public !)
- 2003** – première confrontation avec une pièce de Brecht : *Tambours dans la nuit* au Théâtre du Nord.
- 2004** – première participation à Lille 2004 avec *La Grève* et « Les ruches artistiques » : projet de résidences artistiques à Armentières (Gilles Aufray, Joël Pommerat ...). Ouverture de La Coop : lieu de travail atypique au sein du lycée Gustave Eiffel d'Armentières.
- 2006** – première des *Inavouables* de Catherine Zambon.
- 2007** – première collaboration avec les comédiens de l'Oiseau Mouche pour la création *Les Aveugles, la Concierge et le Progrès* de Maurice Maeterlinck et Catherine Zambon.
- 2008** – dernière de l'association avec le Vivat d'Armentières. Première d'*Heureux qui comme Ulysse*, d'après Homère et Jean-Pierre Vernant, premier volet des Ulysse.
- 2009** – premiers pas de notre Théâtre Nomade de Proximité... Création de notre troisième spectacle Jeune public *Mon nom est Personne*, deuxième volet des Ulysse. Décembre : création de notre lecture-spectacle *Music-hall* de Jean-Luc Lagarce et des « Music-halls de la vie » avec des habitants.
- 2010** – Création de *Soeurs*, spectacle jeune public d'après des textes de Jon Fosse et des petites formes Hors Les Murs qui l'accompagne *Si lentement* et *Petite Soeur*.

Fiche technique

- > Durée du spectacle : 1h00
- > à partir de 11 ans
- > Montage : au moins 2h00 avant
- > Démontage : environ 1h00

Espace Scénique :

Le spectacle se joue dans un espace unique rassemblant acteurs et spectateurs sans séparation, ni surélévation.

Un espace de jeu de 2m/3m qui sera occupé au centre par un élément de décor en bois (1,5 m/1,5m)

Hauteur minimale sous plafond : 2,3 mètres

Spectateurs :

Le spectacle peut accueillir entre 20 et 50 spectateurs (à partir de 40, prévoir un léger gradinage)

Les chaises seront placées en demi-cercle autour de l'espace de jeu.

Lumière :

L'espace doit être totalement obscurci.

L'installation de la lumière est autonome et est amenée avec le spectacle

Alimentation électrique: 220 Volts / 16 A

Son :

Musique jouée en direct, ne demandant aucune installation.

Comédiens :

Prévoir à proximité un local pouvant servir de loge afin de permettre aux comédiens de se changer.

Contact technique : Vincent Dhelin 06 67 93 72 14

Heureux qui comme Ulysse ... mode d'emploi...

Petite forme théâtrale et musicale décentralisée

- > 1 représentation : 1.200 €
- > 5 représentations : 5.000 €
- > Défraiements au tarif syndical x 3 personnes
- > Déplacement depuis Armentières (59) sur devis
- > Montage le jour de la représentation

A NOTER : Le Spectacle bénéficie de l'Aide à la Diffusion : il est labellisé par le Conseil Général du Nord : 50% à 60% et le Conseil Général du Pas-de-Calais : 33%.

*Contact : Chloé Lemaire 03 20 48 21 12
mediation@lesfousareaction.fr*