

ITHAQUE

(Notre Odyssée 1)

Un spectacle de Christiane Jatahy
Inspiré d'Homère

CRÉATION

Du 14 mars au 21 avril 2018
Aux Ateliers Berthier
de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris

GÉNÉRIQUE

Dramaturgie, scénographie, réalisation	Christiane Jatahy
Collaboration artistique, lumière, scénographie	Thomas Walgrave
Collaboration à la création de la scénographie	Marcelo Lipiani
Collaboration artistique	Henrique Mariano
Création son	Alex Fostier
Direction de la photographie, cadrage	Paulo Camacho
Costumes	Siegrid Petit-Imbert Géraldine Ingremeau
Système vidéo	Julio Parente
Assistance à la mise en scène, traduction	Marcus Borja

Réalisation du décor Atelier de construction de l'Odéon-Théâtre de l'Europe
Et l'équipe de l'Odéon-Théâtre de l'Europe

Avec

Karim Bel Kacem
Julia Bernat
Cédric Eeckhout
Stella Rabello
Matthieu Sampeur
Isabel Teixeira

Durée estimée : 2h

Spectacle présenté en bi-frontal, en français et portugais, surtitré en français

Créé le 16 mars 2018 aux Ateliers Berthier de l'Odéon-Théâtre de l'Europe

Nous remercions tout particulièrement Kais Razouk, Godrat Arai et Nazeeh Alsahuyny de nous avoir livré un peu de leurs odysées.

Production

Odéon – Théâtre de l'Europe

Coproduction

Théâtre National Wallonie – Bruxelles, São Luiz Teatro Municipal – Lisbonne,
Onassis Cultural Center – Athènes, Ruhrtriennale – Allemagne, Comédie de Genève

Avec le soutien du CENTQUATRE – Paris

Planning de création

- Répétitions du 16 octobre au 2 décembre 2017 au CENTQUATRE, puis du 15 janvier au 13 mars 2018 aux Ateliers Berthier ;
- 2 avant-premières les 14 et 15 mars 2018 aux Ateliers Berthier ;
- 31 représentations du 16 mars au 21 avril 2018 aux Ateliers Berthier, du mardi au samedi à 20h, les dimanches à 15h, relâche les lundis et dimanche 18 mars ;
- Tournée en juin & automne 2018.

De retour après *A Floresta que anda / La Forêt qui marche* (2016), **Christiane Jatahy, artiste associée de l'Odéon**, prendra pour point de départ de sa première création dans nos murs l'un des mythes fondateurs de la littérature occidentale : l'Odyssée.

Pour ce premier volet de ce qui s'annonce comme un diptyque, Christiane Jatahy s'est entourée de six comédiens (trois brésiliennes qui ont déjà travaillé sur ses derniers spectacles, trois francophones) afin d'interroger le retour chez soi comme aventure vitale, à partir des notions d'exil et d'odyssée.

Le deuxième volet du diptyque sera produit par le Théâtre National Wallonie – Bruxelles au printemps 2019.

Plusieurs tournages sont prévus en Palestine, au Liban, en Grèce, en Afrique du Sud, Turquie, Syrie et Brésil (région Nord), formant une cartographie dramaturgique singulière.

NOTE D'INTENTION

NOTRE ODYSSEE – UN DIPTYQUE POUR ARRIVER OU POUR CONSTRUIRE ITHAQUE

Le projet NOTRE ODYSSEE s'inscrit dans la continuité de ma recherche de dialogue entre le théâtre et le cinéma, entre la fiction et le documentaire, entre le passé et le présent. En mettant sur le plateau, à partir de la fiction historique d'Homère, un zoom sur le monde d'aujourd'hui, sur les guerres, sur ceux qui partent et ceux qui arrivent, sur la tentative de rentrer chez soi, aussi bien concrètement que métaphoriquement.

ITHAQUE (PARTIE I – 2018)

Ulysse et Pénélope – Toutes les histoires sont fiction

C'est l'amour qui survit à l'attente. Amour qui se renouvelle et qui recommence.

Le point de vue FÉMININ et le point de vue MASCULIN sur la GUERRE et l'AMOUR.

Elle raconte ce qu'elle imagine, il raconte ce dont il se souvient et par leur récit, ils le vivent. Les temporalités les traversent ; l'un devient le reflet de l'autre. Ils sont la MÉMOIRE et le PRÉSENT.

Ils seront 3 PÉNÉLOPES, 3 ULYSSES et 3 ESPACES d'action qui interféreront les uns avec les autres.

Les 3 ACTRICES, Isabel Teixeira, Julia Bernat et Stella Rabello, déjà comédiennes pour *What if they went to Moscow?*, assument maintenant le rôle de Pénélope, femme qui attend et agit. Comme si maintenant « MOSCOU » était « ITHAQUE » et le changement déjà inévitable.

À elles, se joignent 3 ACTEURS de 3 âges différents, Cédric Eeckhout, Karim Bel Kacem et Matthieu Sampeur. D'après Homère, 20 ans s'écoulent entre le départ d'Ulysse et son retour. Pour d'autres, ce ne serait que 40 jours, telle une traversée du désert. Ou peut-être un simple instant comme un rêve, comme le moment avant la rencontre.

Le PUBLIC, comme dans mes travaux antérieurs, fera partie intégrante de la construction de la fiction et sera en relation directe avec la scène par la PROXIMITÉ des acteurs et la présence du CINÉMA, qui, cette fois, sera sous la forme d'hologrammes en 3D donnant du corps aux images, comme si l'inconscient des personnages déambulait sur scène.

Les 3 ESPACES qui structurent la scène sont les suivants :

1. l'espace de la maison, son espace à elle ;

2. deux rideaux de fils comme écrans de projection séparés par un espace vide pour la construction des hologrammes ;
3. l'espace du voyage, son espace à lui.

Un élément fondamental sera l'EAU, qui remplira une piscine sous l'espace scénique, débordant peu à peu sur scène, jusqu'à légèrement toucher les pieds du public. Cette inondation, avec les décombres de la maison et du bateau, créera une sorte de naufrage d'objets, meubles et corps, jusqu'à ce que les espaces ne deviennent qu'un.

Les SCÉNARIOS des deux côtés s'entrelacent par le son, les images et la profondeur. Ce sont deux points de vue, mais aussi un seul, tels une lentille de contact permettant de voir à l'infini grâce à un système de zoom in et de zoom out. Deux espaces-temps qui se superposent.

NOUVELLE ITHAQUE (PARTIE II – 2019)

Ulysse, Pénélope et le fils – Toutes les histoires sont réelles

C'est la rencontre d'un couple et leur départ à travers le monde, à la recherche de leur fils.

C'est leur objectif. Pénélope et Ulysse – fiction et réalité, commencent un voyage à la recherche de lieux, les points de départ et d'arrivée de nos Odyssées actuelles.

L'objectif des voyages est documentaire, du point de vue des enfants en partance. Non pas pour montrer ces enfants mais observer où ils regardent, comment ils regardent. Ils manipuleront aussi la caméra lors du processus filmique, donnant à chaque rencontre le rêve de l'avenir et les traces du passé.

Les voyages, filmés, sont aussi conçus tels des journaux intimes. Son journal intime à elle, son journal intime à lui feront ensuite parties du matériel dramaturgique.

La matière créative ainsi récoltée sera la base dramaturgique d'un spectacle évolutif à chaque ville. Les présentations mélangeront un groupe fixe d'acteurs avec des artistes locaux afin de maintenir vivant le processus de création.

La cartographie des voyages sera pensée selon les lieux d'arrivée et de départ d'aujourd'hui, à travers le monde. Lieux d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Brésil.

Christiane Jatahy, juin 2017

Christiane Jatahy

Née à Rio de Janeiro, Christiane Jatahy est à la fois auteur, metteuse en scène et cinéaste. Elle est diplômée en théâtre, journalisme et obtient un Master en Art & Philosophie.

Depuis 2003, sa démarche artistique consiste à confronter divers genres artistiques. Au théâtre, elle crée plusieurs pièces explorant les frontières entre réalité et fiction, acteur et personnage, théâtre et cinéma. On retrouve notamment : *Studio*, *The lack that moves us or All stories are fiction* and *Cut*. Elle réalise également le long-métrage *The lack that moves us or All stories are fiction*, filmé sans interruption pendant treize heures, à l'aide de trois caméras portables. Aujourd'hui, ce dernier participe à des festivals de films nationaux et internationaux. Il resta à l'affiche des salles brésiliennes pendant plus de douze semaines. La matière première du film a également été montée sur trois écrans à l'occasion d'une performance cinématographique de treize heures à la Parque Lage Art Gallery.

A Londres, elle monte le projet *In the comfort of your home*, un documentaire-vidéo présenté simultanément avec les performances de trente artistes brésiliens dans des maisons anglaises.

Son spectacle *Julia*, actuellement en tournée, est une adaptation de *Mademoiselle Julie* de Strindberg où se mêlent théâtre et cinéma. Cette pièce/film a d'ailleurs été présentée dans de prestigieux festivals de théâtre européens et jouée au CentQuatre en 2012. Ce travail lui valut le premier prix Shell pour la meilleure mise en scène. En 2013, elle développe le projet d'installation audiovisuelle et documentaire *Utopia.doc*, présenté à Paris, Francfort et Sao Paulo. En 2014, le SESC permit la création de *What if they went to Moscow?*, inspiré des *Trois Sœurs* de Tchekhov. Il s'agit d'une pièce de théâtre et d'un film présentés en deux espaces de jeu différents. Elle en fut récompensée par les prix Shell, Questão de Crítica et APTR. *What if they went to Moscow?* est toujours en tournée au sein de festivals en Europe, aux États-Unis et fut programmé pendant trois semaines au Théâtre National de la Colline. En 2016, afin de clore sa trilogie initiée avec *Julia*, Christiane Jatahy crée *La Forêt qui marche / The Walking Forest*, performance librement adaptée de *Macbeth* mêlant documentaire, performance et cinéma en live. Cette trilogie rencontre un franc succès en France, en Europe et partout dans le monde.

En 2017, suite à l'invitation de la Comédie Française, elle crée à la Salle Richelieu *La Règle du jeu*, inspirée du film de Jean Renoir du même nom.

Aujourd'hui, Christiane Jatahy est artiste associée au CentQuatre et au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Elle l'est aussi à l'Odéon – Théâtre de l'Europe depuis la nomination de Stéphane Braunschweig en janvier 2016 et créera son premier spectacle en mars 2018 aux Ateliers Berthier *Ithaque (Notre Odyssée 1)* avec une distribution franco-brésilienne.

Équipe

23 personnes

- 6 acteurs ;
- 4 générique et production (metteuse en scène, scénographe, collaborateur artistique et administrateur de tournée) ;
- Équipe technique à confirmer : 11 (+ 2 renforts montage & démontage)

Planning

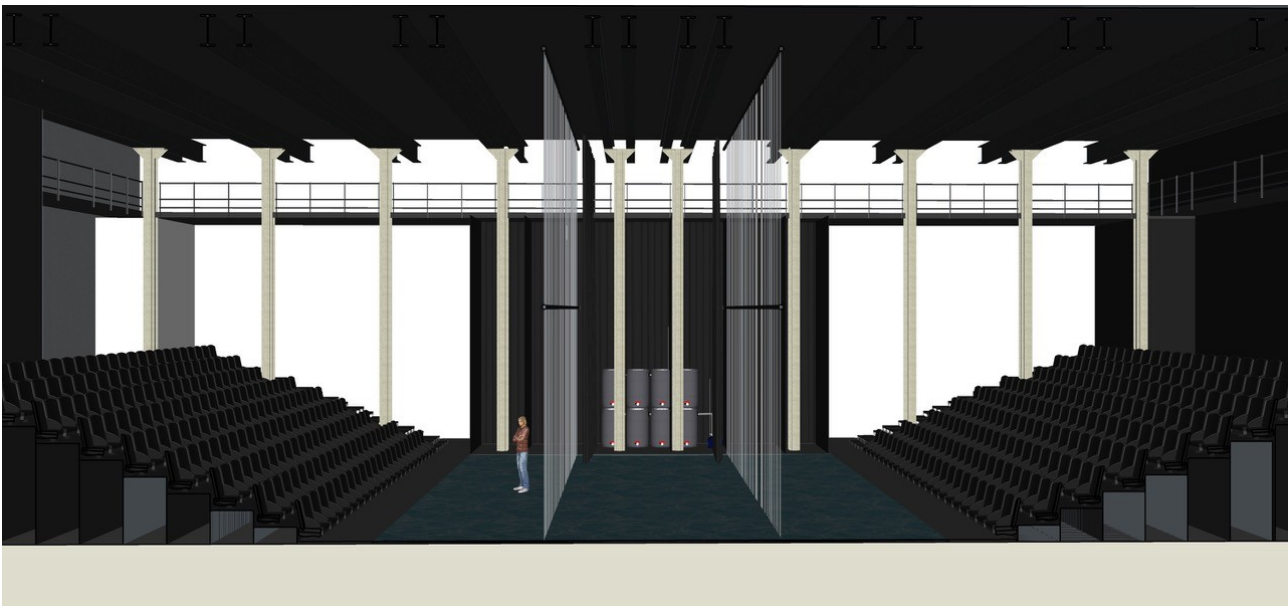
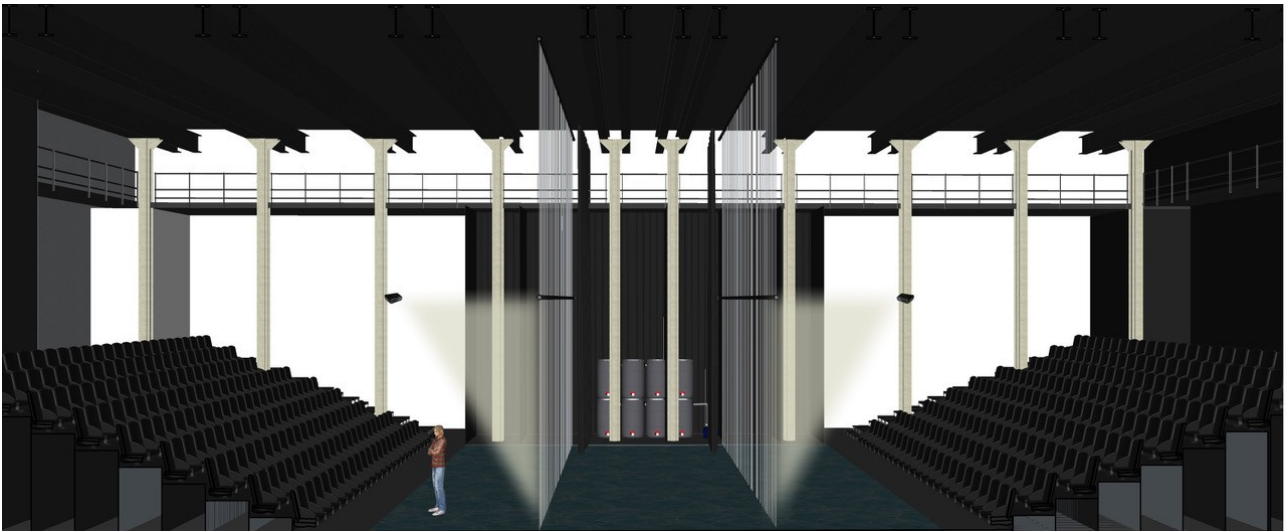
1ère représentation J+3 après le début du montage

Éléments scéniques

- Dispositif scénique en bi-frontal avec des gradins ayant le même nombre de spectateurs de chaque côté (max 250 personnes en jauge de chaque côté). Les deux côtés doivent être les plus symétriques possibles car le public change de côté en cours de représentation. Les premiers rangs doivent être au niveau du sol (même niveau que l'espace de jeu). Les spectateurs assis à ces premiers rangs doivent avoir leurs pieds à l'intérieur de cet espace (*cf dessins ci-dessous*).
Attention : le gradin doit être monté par le théâtre d'accueil avant le début du montage.
- Espace de jeu : Plancher en bois étanche et incliné de chaque côté servant de bassin se remplissant d'eau. Le plateau initial ne doit pas être incliné.
Dimensions idéales : 14m entre les gradins x 12m en longueur
Dimensions en version adaptée : 12m entre les gradins x 10m en longueur
Dans les deux cas, prévoir des dégagements d'1 mètre minimum de chaque côté pour les espaces de circulation et le stockage de l'eau.
- Eau bassin : 15cm de profondeur / stockage en citernes : 6 tonnes de chaque côté
- Hauteur sous gril : 12m (8m en version adaptée)

Ilthaque nécessite un ensemble de points de suspension au-dessus de la scène qui doivent être verticalement mobiles (perches). Au moins 10 perches (réparties uniformément sur la profondeur de la scène) sont nécessaires.

Attention : l'ensemble du plateau doit être entièrement propre et vidé avant le début du montage. Les rideaux et coulisses ne seront pas utilisés. L'espace doit être débarrassé de tous les éléments ne faisant pas partie de la performance (écrans, piano etc.).

Contacts Odéon – Théâtre de l'Europe

Didier Juillard

Directeur de la programmation
+33 (0)1 44 85 40 00 / +33 (0)6 08 47 73 32
didier.juillard@theatre-odeon.fr

Margot Chancerelle

Directrice de la production
+33 (0)1 44 85 40 25 / +33 (0)6 73 65 39 23
margot.chancerelle@theatre-odeon.fr

Margaux Naudet

Administratrice de production
+33 (0)1 44 85 40 22 / +33 (0)6 02 00 64 76
margaux.naudet@theatre-odeon.fr

Contact Companhia Vertice / Christiane Jatahy

Henrique Mariano

Collaborateur artistique & chargé de production
+55 11 98245-9415
marianohenrique@h2eproducoes.com.br