

COMPAGNIE DES ONGLES NOIRS

34. rue d'Antioche 49100 Angers
ciedesonglesnoirs@gmail.com

La compagnie des ongles noirs présente

Ulysse 21

Projet pédagogique

Présentation d'une sensibilisation pédagogique et ludique autour de la pièce

Ecole, Collège et Lycée

Référent scolaire : Mickaël Herguais

06.17.48.69.47

ciedesonglesnoirs@gmail.com

Association loi 1901

N° siret : 518 900 576 00019

Code APE : 9001 z

Licence entrepreneur spectacle 2-1034541 / 3-1057619

MYTHOLOGIES SCOLAIRES

Suite au succès du Serment de Tyndare auprès des publics scolaires (représentations scolaires pour les CM1-CM2, collégiens et lycéens ; ateliers de sensibilisation théâtre & musique; répétitions ouvertes ; création d'une chanson et d'un chœur ayant participé au prologue des représentations du Serment de Tyndare au Grand Théâtre d'Angers par le collège Rabelais), nous poursuivons les actions auprès des publics scolaires avec *Ulysse 21* mais cette fois-ci en les intégrant dès la création.

Nous avons mis en place un projet regroupant plusieurs classes REP de la Roseraie, sous la coordination de l'Education Nationale et de plusieurs professeurs de collège et instituteurs d'école primaire.

Des élèves en CM2 et 6ème ont suivi un atelier de sensibilisation autour du serment de Tyndare et ont assisté aux représentations au Grand théâtre d'Angers. Ils ont ensuite suivi la création d'*Ulysse 21* sur deux ans. Cela leur a permis de suivre concrètement et en « temps réel » la création d'un spectacle et le parcours d'une compagnie de théâtre. Ils ont également écrit et mis en scène leur propre adaptation de *l'Odyssée* tout en étant accompagné par le metteur en scène et plusieurs comédiens de la compagnie.

*« Carpe diem, Quam minimum
Credula a postero ».*

*Profite du jour présent, et
n'accorde à demain qu'un minimum de
confiance.*

Horace (65 av. J.-C.)

PRESENTATION

Le Serment de Tyndare (adaptation contemporaine de *l'Illiade* par la Compagnie des Ongles Noirs et mise en scène de Fabio Longoni) retraçait le parcours de héros qui prennent en main leur destin. *L'Illiade* d'Homère est justement le récit d'une épopée collective, d'hommes liés par un serment qui partent se battre ensemble pour une cause et des valeurs qu'ils partagent (même si Ulysse, initialement, refusait de participer à l'aventure collective).

L'Odyssée en revanche est l'histoire d'un homme, Ulysse, qui après avoir pris part à la guerre auprès des siens et s'être illustré par sa ruse dans la guerre contre les Troyens, aspire à rentrer chez lui retrouver son foyer. Dans ce retour vers Ithaque il deviendra l'objet des querelles et enjeux de pouvoir entre les dieux qui tour à tour l'empêcheront ou l'aideront dans son voyage qui finalement durera dix années.

C'est cette aspiration au retour « chez soi », toujours empêché et comme rendu impossible par d'innombrables épreuves, qui donnent à ce récit un propos très intime et crée pour le lecteur une grande proximité avec l'homme qu'est Ulysse.

C'est aussi sa grande impuissance face au pouvoir infini des dieux qui met en valeur les qualités de héros d'Ulysse : de force, de résistance, de courage et encore et toujours de ruse (la « mêtis » par laquelle il est désigné chez les aèdes grecs).

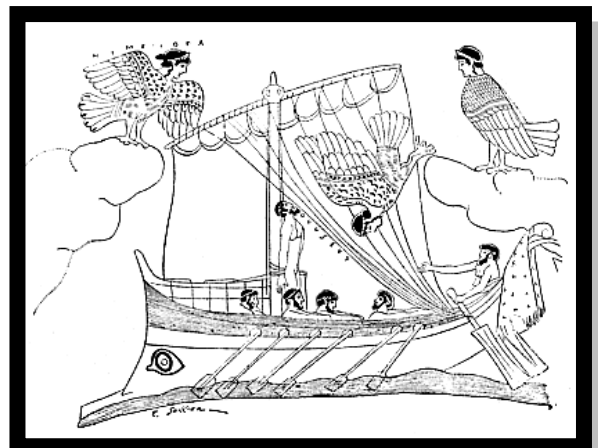
Ulysse se bat à forces inégales contre des puissances qui le dépassent, avec ses seules qualités d'homme. C'est ce qui fait de lui un modèle, une inspiration pour chacun à travers le temps.

Il a vécu de nombreuses adaptations : par exemple *L'Ulysse* de James Joyce paru en 1929 (transposition dublinoise le temps d'une journée) ou *O'Brother* des Frères Cohen sorti en 2000 (transposition vers 1929 dans le Mississipi). Nikos Kazantzakis a poursuivi le périple d'Ulysse dans son *Odyssée* de 1938 en imaginant les événements qui suivent son retour à Ithaque. Les enfants que nous étions ont aussi puisé du courage et ont été marqués par l'adaptation (très libre il est vrai), en dessin animé avec *Ulysse 31* de Jean Chalopin et Nina Wolmark en 1981 (transposition dans l'espace au 31e siècle).

Pour le Serment de Tyndare, nous avons respecté la chronologie d'Homère. Dans cette Odyssée, nous souhaitons respecter la « géographie » proposée par Homère, comme autant de jalons posé dans les méandres de ce retour chez soi.

« Allons, viens ici, Ulysse tant vanté, gloire illustre des Achéens, arrête ton vaisseau pour écouter notre voix »

Homère (Odyssée, XXIII, 232)

NOTE DE L'AUTEUR

Nous retrouvons Ulysse au XXIème siècle en proie à un nouveau périple. Il affronte désormais les dieux, monstres et maux de nos sociétés contemporaines.

Suite à sa victoire sur la multinationale tentaculaire Priam & Co, il doit quitter le continent européen, traverser la Méditerranée et suivre le trajet inversé des migrants. Il doit disparaître officiellement, devenir un réfugié, un anonyme, et se faire nommer « personne ».

Ulysse, tout en étant poursuivi, cherche à rentrer chez lui.

Lors de son périple, il croisera les monstres et dieux contemporains et luttera contre eux : trafic de drogues (les Lotophages), cybersurveillance (le Cyclope en Big Brother), marché de la pornographie (Circé), diktat de la mode, de la chirurgie esthétique (les Sirènes).

C'est un modèle héroïque de rébellion contre les systèmes établis.

A l'instar du récit originel, parallèlement aux aventures d'Ulysse, nous suivons le drame familial de Télémaque et Pénélope : père absent, mari absent, reflet des foyers fragilisés de notre époque.

Comme pour le Serment de Tyndare et conjointement à la mise en scène, *Ulysse 21* pratique des allers-retours entre l'Antiquité (noms des personnages, jargon mythologique, costumes anachroniques) et le monde contemporain.

L'équilibre de l'écriture de cette nouvelle adaptation de *l'Odyssee* repose sur la narration des aventures d'Ulysse (suspens, récit d'aventure, codes des séries télévisées transcrites au théâtre) avec leur symbolique contemporaine et les parcours et rapports des différents personnages : paradoxes d'Ulysse (courage et lâcheté, honneur et infidélité, envie d'aventure et retour au foyer...), de Télémaque (complexe d'Œdipe, enfance protégée et envie d'aventure, ambivalence sexuelle) et Pénélope (tentation et fidélité, mère et amante, lâcher-prise et contrôle de son unique enfant) sans parler des personnages croisés lors du périple d'Ulysse (Circé, Calypso et Nausicaa qui peuvent partager le lit d'Ulysse mais n'ont pas droit au statut d'épouse).

Pour permettre une période d'écriture moins chronophage, contrairement au Serment de Tyndare ; l'écriture est portée par un seul auteur. Les répétitions et improvisations faites par les comédiens sur le plateau viendront toutefois la nourrir, notamment pour peaufiner les dialogues et ainsi obtenir des répliques plus spontanées, plus « parlées ». L'auteur a eu recours à ce procédé sur plusieurs projets.

NOTES DU METTEUR EN SCENE

A l'instar du *Serment de Tyndare* ; le spectateur est plongé dans un spectacle global multi-disciplinaire qui démarre dès le prologue dans le hall du lieu de représentation. Théâtre, Musique et Danse se retrouvent imbriqués pour une odysée contemporaine.

Fusion des styles, Rupture des rythmes

Comédiens chantant, Comédiens en mouvement

Alors que les styles, les disciplines artistiques fusionnent grâce aux comédiens qui passent allègrement du chant au parler, de l'immobilité au mouvement, de la pesanteur à la légèreté, les rythmes varient et prennent par surprise le public. Narration, adresse du coryphée au public, dialogues s'alternent pour rythmer la représentation et faire voyager le spectateur.

On retrouve l'ingéniosité, la ruse d'Ulysse dans la mise en scène, la scénographie et les costumes. Alors que le focus se fait sur un personnage, les autres personnages se transforment progressivement au second plan et c'est une autre scène, une nouvelle étape du périple qui se dessine devant nous.

Toujours dans un esprit de fusion et de ruse, la scénographie est pensée comme instrument de musique ; elle recèle des cachettes, des surfaces qui sont des instruments (percussions, sons pré-enregistrés comme des pads ou MPC) et font partie intégrante du voyage méditerranéen d'Ulysse.

Tout comme Ulysse s'attaque aux dieux de notre époque, la compagnie des ongles noirs (notre Odysseus) s'attaque avec ruse et des moyens moindres aux grosses productions.

PRESENTATION

PROJET PEDAGOGIQUE

Objectifs :

Avec notre action pédagogique, nous souhaitons partager la même réflexion que nous avons eu en choisissant les thèmes de notre nouvelle création, « *Ulysse 21* » :

L'homme n'est-il pas en droit de vivre en pleine conscience de son existence ?

Doit-il subir sa vie en toute passivité ou en être acteur, libre de ses choix et de ses engagements, en réponse à ses convictions et ses valeurs ?

C'est dans ce sens que nous voulons aller, en rencontrant les élèves lors de nos interventions pédagogiques. Ecouter et partager avec eux nos visions et leurs visions de l'humanité d'aujourd'hui et de demain.

Notre création s'est inspirée de *L'Odyssée*, notamment pour les représentations que l'on y trouve : les héros avec tout leur courage et détermination mais aussi leurs doutes et leurs faiblesses, la force de leur engagement...

Nous souhaitons aborder l'Antiquité et les parallèles qui en résultent avec le monde d'aujourd'hui, la littérature, la musique, le théâtre, le sport... et aussi nous pencher sur l'intérêt et la façon de revisiter une œuvre fondatrice de la culture occidentale.

Les Acteurs du Projet :

Ce projet pédagogique rentre donc dans une logique de co-réalisation. Les différents protagonistes sont impliqués dans l'élaboration du projet où chacun soumet et propose ses envies, ses intérêts, ses motivations.

Cela sous-entend une relation privilégiée entre les artistes de la Compagnie des Ongles Noirs, les membres de l'Education Nationale, les acteurs sociaux et les élèves : une rencontre en amont de la préparation du projet, un dialogue ouvert durant tout son déroulement.

Les Moyens :

Nous avons distingué plusieurs types de projets et d'interventions complémentaires :

- Sensibilisation à la pièce :

Rencontres lors de répétitions (échanges sur les métiers artistiques ; le monde du spectacle, l'artistique, les coulisses, la technique ; le milieu scolaire, la place du « jeune » dans la société).

« **Atelier du regard** » ; atelier court (environ 1heure) sur le temps scolaire permettant de familiariser l'élève avec la pièce : discussions autour de l'histoire, des thématiques abordées, chuchotements de répliques, scènes rejouées en pantomimes par les élèves...

Lecture théâtralisée et musicalisée (soit en séance scolaire soit intégrée à une « tout public »).

Représentation (soit en séance scolaire soit intégrée à une « tout public »).

- Sensibilisation par l'Aède d'Homère :

« Raconte-nous l'Odysée... »

En complément des représentations scolaires et tout public, ainsi qu'en complément des ateliers de sensibilisation en lien avec le spectacle « Ulysse 21 », la Compagnie des Ongles Noirs propose de faire (re)découvrir l'Odysée d'Homère aux différents publics lors d'un moment privilégié.

Le comédien et metteur en scène Fabio Longoni, en poursuivant la tradition des aèdes grecs et du conteur-philosophe Jean-Pierre Vernant, nous raconte les périples d'Ulysse en nous plongeant dans l'univers et la Méditerranée d'Homère.

Le conte de ces périples est suivi d'un échange avec le public et de digressions autour des mythes grecs, des liens avec nos propres vies et questionnements. Seront également présentées les différentes adaptations de l'Odysée, les essais et leurs auteurs.

La durée de ce spectacle en solo et les échanges seront adaptées suivant l'âge du public :

- Ecoles et collèges : autour de 20-25 minutes suivi d'un échange.
- Lycée et tout public : autour de 35-40 minutes suivi d'un échange.

Pour les écoles et collèges, la jauge est limitée à une classe et le public regroupé par tranche d'âge. Pour les lycées et les représentations tout public, la jauge est limitée à 50 personnes.

Aucun besoin technique à part une prise électrique.

Le lieu de représentation est libre (classe, médiathèque, plateau de théâtre , hall, salon, jardin etc..) du moment qu'il permette une bonne écoute.

– **Création d'une petite forme :**

Temps d'échange (sur les intentions, les motivations de l'action, le contexte des jeunes : confiance, ambition, vision du monde...).

Rencontres lors de répétitions (échanges sur les métiers artistiques ; le monde du spectacle, l'artistique, les coulisses, la technique ; le milieu scolaire, la place du « jeune » dans la société).

Ateliers sur l'expression corporelle et orale à travers le mouvement, la danse, le théâtre, la musique (notamment production de sons en détournant les objets du quotidien, le chant. Initiations à certaines pratiques théâtrales et musicales.

Temps de répétitions et d'écriture pour la création d'une petite forme de spectacle vivant (entre 10 et 20 minutes ; en première partie de *Ulysse 21*).

Représentation (soit en séance scolaire soit intégrée à une « tout public »). Aborder la gestion du stress, les mises en condition individuelles et collectives avant la représentation.

Ces interventions pédagogiques de pratique et de regard artistiques sont évidemment complémentaires aux actions menées par les animateurs (péri-scolaire) ou les professeurs (histoire de l'art, littérature et français...).

- **Interventions scolaires**

sur devis :

60€/h par comédien, intervenant.

- **Prix de cession sensibilisation par l'Aède « Raconte-nous l'Odyssée... »**

sur devis, possibilité de le jouer plusieurs fois par jour :

1 Cession : 300€

(Dégressif à partir de 2 représentations...)

- **Prix de cession Lecture théâtralisée et musicalisée « Ulysse 21 »**

sur devis, possibilité de le jouer plusieurs fois par jour :

1 Cession : 1800€

2 Cessions : 1500€

3 Cessions et plus : 1200€

Période de création « Ulysse 21 »

De septembre 2019 à décembre 2019.

Prix de cession spectacle « Ulysse 21 »

sur devis, possibilité de jouer deux fois par jour :

1 Cession : 3200€

2 Cessions : 2800€

3 Cessions et plus : 2400€

