

Avec le soutien de la ville de Saint-Mandé,
du Théâtre de l'Usine à Eragay
et du Théâtre Libre de Saint Etienne

Arts & Spectacles
PRODUCTION

présente en accord avec

*La
compagnie
Abraxas*

Iliade

d'après
Homère

Traduction de
Jean-Louis Backès
© Editions Gallimard

Adaptée, mise en scène et interprétée par
Damien Roussineau
et **Alexis Perret**

LE SPECTACLE

Deux frères viennent d'enterrer leur père.

Ils retournent dans la maison de leur enfance, montent au grenier... y retrouvent, tels quels, balais, passoirs et vieilles fourrures... tous les objets qu'ils avaient détournés pour être Achille, Hector, Zeus, Héra...

30 ans plus tard, ils décident de jouer une dernière fois à l'ILIADÉ :

Les massacres succèdent aux passions, les vengeances s'accomplissent, les amours se déchaînent, sous le regard amusé et pervers des Dieux de l'Olympe.

Dans la nouvelle traduction de Jean-Louis Backès saluée par la critique, Damien Roussineau et Alexis Perret font le pari fou d'incarner cette épopée à travers 35 personnages qu'ils interprètent en 1h20.

Pour tout public à partir de 10 ans.

© Philippe Savoir

création le 29 janvier 2016 au Théâtre de l'Usine à Eragny

RÉSUMÉ DE L'ILIADE

Pendant la guerre de Troie, qui oppose Troyens et Achéens, le prêtre d'Apollon vient dans le camp des Achéens pour récupérer sa fille Khryséis, captive d'Agamemnon. Ce dernier refuse.

Pendant 9 jours, la peste s'abat sur les Achéens.

Au 10ème jour, Achille demande à Agamemnon de céder la fille afin d'apaiser Apollon.

Eclate alors la dispute entre Achille et Agamemnon.

Agamemnon rend Khryséis mais prend à Achille sa captive bien-aimée : Briséis.

Achille supplie sa mère Thétis d'intercéder auprès de Zeus pour qu'il donne la victoire aux Troyens contre les Achéens. Achille annonce qu'il restera sur son bateau jusqu'à ce que les Achéens viennent le supplier de reprendre le combat.

La guerre se poursuit. La victoire change plusieurs fois de camp.

Malgré le mur construit par les Achéens pour se protéger, les Troyens réussissent à atteindre les bateaux et commencent à y mettre le feu.

Patrocle supplie Achille d'intervenir.

Achille cède ses armes et ses chevaux à son meilleur ami afin qu'il combatte à sa place.

Patrocle tue un grand nombre de Troyens. Malgré les recommandations d'Achille, il va trop loin et atteint presque les remparts de Troie. Hector le tue.

Achille, désespéré, décide de venger son ami.

Il part en guerre et, fou de rage, finit par tuer Hector.

Il attache la dépouille à son char et traîne le cadavre pendant plusieurs jours.

Il ne s'arrête que pour pleurer Patrocle.

Priam, le père d'Hector, traverse seul la plaine afin d'offrir une rançon à Achille en échange de la dépouille de son fils. Achille accepte la rançon et rend la dépouille d'Hector à Priam.

Ils partagent un repas, s'observent et s'émerveillent l'un devant l'autre.

Au milieu de la nuit, Priam rejoint Troie. Il peut enfin offrir une sépulture à son fils.

NOTE D'INTENTION

COMMENT REPRÉSENTER L'ILIADÉ

L'Illiade c'est avant tout le premier livre. 24 chants, 15 000 vers.

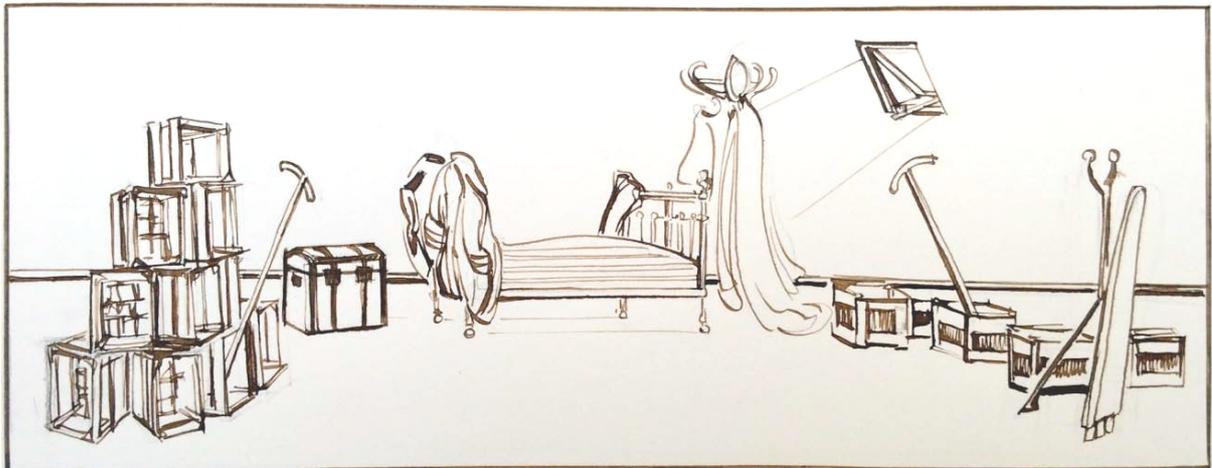
Ce texte fondateur est étudié en 6ème au collège par des élèves de 10-11 ans.

Comment représenter à des enfants les notions de courage, d'amitié, de loyauté, de cruauté, de vengeance, de jalousie, de postérité, d'amour à travers un texte qui ne connaissait pas notre morale, les religions monothéistes, la démocratie... ? La première chose est peut-être d'accéder à cette œuvre en comprenant l'histoire qui est racontée.

« Quand un lecteur se sent proche du conteur, il a tendance, spontanément, à négliger la distance historique, à supposer des valeurs éternelles, ce qui revient souvent à projeter les siennes, celles de son milieu, sur un texte qui, en réalité, les ignore. Il faudrait, pour lire, apprendre à se déprendre. Homère lui-même pour se faire conteur, ou narrateur, avait subi un changement, était devenu « autre chose » ». Jean-Louis Backès

Notre adaptation théâtrale a consisté à garder la construction générale de l'œuvre, en alternant narration et incarnation. Tout en conservant la langue d'Homère, la multiplicité des personnages, la présence des dieux et leur fantaisie.

LA SCÉNOGRAPHIE

Dessin Marie Laurence Gaudrat

Le grenier est tel que les deux frères l'avaient laissé à la fin d'un après-midi trente ans auparavant : des caisses en bois, entassées à jardin représentent les remparts de Troie, alignées à cour pour les bateaux des Achéens. Au fond un lit cage : l'Olympe. Une lucarne est suspendue en fond de scène, une vieille suspension pend à un fil. Ainsi le grenier devient un champ de bataille, une vaste plaine, le bateau d'Achille... au loin, on devine la mer...

Les moyens utilisés sont ceux des enfants qui jouaient et s'inventaient un univers avec les objets du grenier. Ces objets du quotidien ont été détournés de leur usage habituel pour être transformés en costume ou en accessoire au service de l'imaginaire des enfants.

Pour faciliter la compréhension de l'histoire, nous utilisons des codes simples :

- Des couvre-chefs pour les guerriers avec des panaches rouges pour les troyens, jaunes pour les Achéens.
- Des manteaux, rideaux ou un déshabillé pour représenter dieux et déesses.

Les deux acteurs portent à la taille des cartouchières desquelles pendent des chaussettes qui représentent chacune les nombreux guerriers. Chaque chaussette arrachée est un mort.

À la fin du spectacle le sol est jonché de chaussettes rouges et jaunes....

Chaque élément est choisi en fonction de la charge sensible qu'il véhicule en lien avec le personnage qu'il représente. Les personnages sont caractérisés par une matière (métal, soie, paille, fourrure...) et par une forme (haut, à piques, rond...).

Exemples : Le couvre-chef de Diomède, guerrier fort et violent, est constitué par un panier de friteuse en inox brillant sur lequel sont agrafées des pailles jaunes en forme de crête hérissée. Ulysse qui est modeste, subtil et intelligent a une toque haute en paille avec une boule de Noël dorée sur le dessus.

© Philippe Savoir

Chaque signe permet d'identifier de façon très claire chacun des 35 personnages que nous avons conservés (12 Troyens, 12 Achéens, 11 dieux et déesses).

Ces éléments s'ajoutent ou se substituent au costume noir de base que portent les deux frères le jour de l'enterrement de leur père.

LES INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

Les deux frères, trente ans plus tard, s'emparent de nouveau de leur grenier, lui redonnent vie pour jouer cette épopée avec l'énergie des jeux de l'enfance.

Dans l'Iliade, chaque événement en entraîne un autre, le premier pas entraîne le suivant puis devient une course effrénée, inéluctable, un galop jusqu'à épuisement, avant la trêve, de courte durée, qui précède la reprise inévitable des combats.

Raconter cette histoire induit un flot de paroles, de combats, d'étreintes, c'est un tourbillon dans lequel sont entraînés les corps, les objets, les costumes. C'est une performance pour les deux acteurs, aussi bien dans la restitution du texte que dans l'engagement physique. Ce spectacle a nécessité l'intervention d'une chorégraphe.

L'ILIADÉ, UN CHANT DE GUERRE

L'Iliade est-elle un éloge de la guerre ?

En tout cas elle fait l'éloge du guerrier qui a combattu bravement et avec courage. Le but de chaque guerrier semble être de passer à la postérité par le récit que l'on fera de ses exploits. Le plus important pour les héros de l'Iliade est de mourir avec gloire.

Ainsi l'Iliade permet d'opposer ces héros qui se battent à armes égales, homme contre homme, à la folie des terroristes qui s'enrôlent dans l'espoir de passer sur les télévisions du monde entier en tuant des innocents. L'Iliade permet aussi de comprendre comment la vengeance peut conduire à la cruauté extrême. Le fait qu'Achille traîne le cadavre d'Hector derrière son char pendant 9 jours pour venger Patrocle résonne aujourd'hui d'une manière toute particulière.

L'Iliade c'est aussi l'histoire de la mort et du deuil.

Chaque mort est singulière, sa description est toujours détaillée de façon anatomique.

« Il le toucha avec le bronze cruel à la bouche ; la lance de bronze traversa, passa sous le cerveau, et brisa les os blancs. Les dents furent arrachées, les deux yeux se remplirent d'un sang qui, dans la bouche et les narines coula ; le nuage noir de la mort le recouvrit. » (Chant XVI)

La guerre se poursuit au-dessus des cadavres car il faut se battre pour garder les armes du mort puis pour sa dépouille. Le pire étant de laisser un mort à l'ennemi ou aux chiens. Le mort doit être brûlé sur un bûcher avec, si possible, des offrandes ; puis les os sont regroupés dans une urne qui est enterrée dans un tombeau.

Achille veut offrir une sépulture digne à son meilleur ami Patrocle, il refuse d'en donner une à Hector, son pire ennemi. Priam va jusqu'à traverser seul le camp des Achéens pour récupérer la dépouille de son fils Hector.

Ce spectacle pose la question du rapport à la mort et de la façon dont on traite nos morts à notre époque. Les morts sont cachés, traités par autrui, puis oubliés.

© Philippe Savoir

création le 29 janvier 2016 au Théâtre de l'Usine à Eragny

Le rite funéraire est nécessaire non pas pour oublier mais pour transformer la tristesse en histoire.

Les deux frères qui viennent de perdre leur père retrouvent l'Iliade, leur enfance perdue et, par le jeu, recréent le rite qui leur permettra de faire le deuil de leur père.

POURQUOI L'ILIADE À DEUX ?

L'Iliade est l'histoire de la dualité : les grecs contre les troyens, les hommes et les dieux, Achille contre Agamemnon, Achille contre Hector, Achille et Patrocle, Hector et Andromaque, Hélène et Pâris, Zeus et Héra... Ce sont toujours deux entités qui s'affrontent ou qui fraternisent, c'est pourquoi l'idée de deux frères est venue naturellement pour incarner tous ces personnages, toutes ces dimensions.

Notre complémentarité et notre complicité nous permettent de jouer Don Melchior et Don Gaspar dans *Regardez mais ne touchez pas !*, Achille et Hector dans *Iliade*.

Ce spectacle est le fruit de notre duo depuis l'adaptation jusqu'au jeu en passant par la mise en scène.

LA COMPAGNIE ABRAXAS

La compagnie Abraxas a été fondée en 2002 par Alexis Perret et 3 acteurs issus comme lui du Théâtre du Campagnol (CDN) dirigé par Jean-Claude Penchenat.

Différents metteurs en scène sont invités :

Jean-Claude Penchenat en 2003-2004 avec *Un Homme Exemplaire* de Carlo Goldoni.

Samuel Bonnafil en 2004 avec *Comment vous faites du théâtre et ne le dites pas !* Spectacle musical d'après *Les Linottes* de Courteline (Subvention ville de Saint-Mandé).

Christian Germain en 2006 avec *Toile d'Araignée* d'Eduardo Pavlovsky.

Nathalie Lacroix en 2007 avec *De sang mêlé* d'après le roman de Dominique Rolland au festival *Un Automne à Tisser* au Théâtre de l'Épée de bois à la Cartoucherie de Vincennes.

En 2011, Jean-Claude Penchenat découvre une pièce inconnue de Théophile Gautier : *Regardez mais ne touchez pas !* La création a lieu au théâtre de l'Épée de bois en novembre. Ce spectacle est repris au théâtre du Lucernaire à Paris en 2012/2013, au festival d'Avignon en 2013 et 2014 (théâtre du Chien qui fume), en tournée avec Arts & Spectacles Production (une cinquantaine de théâtres en France métropolitaine, Nouméa en Nouvelle Calédonie, Fort de France en Martinique), au théâtre Le Ranelagh à Paris en 2014/2015. *Regardez mais ne touchez pas !* est toujours en tournée.

En février 2013, Alexis Perret et Damien Roussineau commencent l'adaptation d'*Illiade* qui vient de paraître chez Gallimard dans la traduction de Jean-Louis Backès... et le spectacle est créé le 29 janvier 2016 au théâtre de l'usine à Eragny sur Oise.

Damien Roussineau

Comédien depuis 20 ans, il joue avec Jean-Laurent Cochet, Kim Masseur et principalement Jean-Claude Penchenat depuis 2007.

Il tourne au cinéma avec Emmanuel Saada : *"Les éléphants"*. À la télévision dans *"Sourds et malentendus"* d'Igor Ochronowicz et *"Au nom d'Athènes"* de Fabrice Hourlier.

Damien est aussi auteur et metteur en scène pour le théâtre : *"Vent de travers"* et *"Comme des lapins dans les phares"* et le cinéma : en 2008, il tient le rôle principal de *"Hold on"*, son 1er court métrage qu'il écrit et réalise à New York. Le second *"Vouzette"* voit le jour en 2012.

Damien et Alexis jouent respectivement Don Melchior et Don Gaspar les deux rivaux de *Regardez mais ne touchez pas !* de Théophile Gautier mis en scène par Jean-Claude Penchenat.

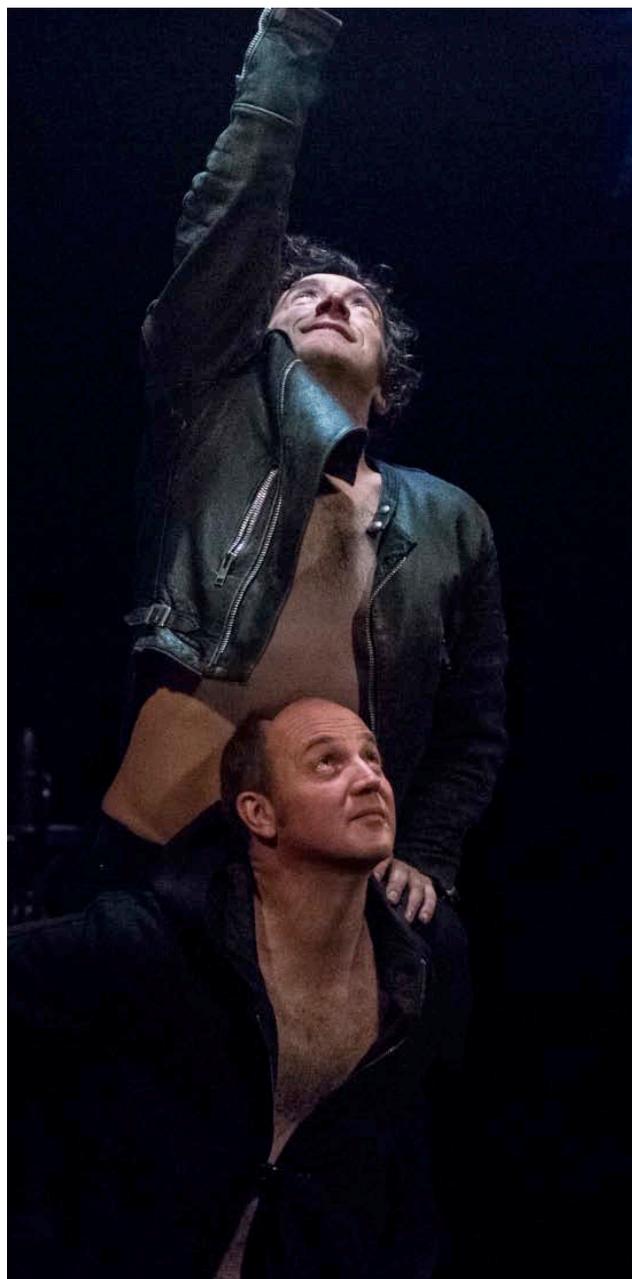
Alexis Perret

Comédien depuis 1989 et cofondateur de la compagnie Abraxas en 2002, il joue avec Jean-Claude Penchenat *"Carola"*, *"Un homme exemplaire"*, *"À force de mots"* ; avec Andrejz Seweryn, Philippe Adrien, Laurent Serrano, Nathalie Lacroix, Stanislas Grassian, Godefroy Ségal notamment dans *"Quatrevingt-treize"* de Victor Hugo.

Il tourne au cinéma avec Laurent Achard, Orso Miret, Caroline Vignal, Sigfried Alnoy, Philippe Harel, Nicolas Boukrief et à la télévision avec Philippe Triboit, Laurence Katrian, Alain Brunard, Virginie Waggon...

ILLIADÉ

d'après HOMÈRE

© Dominique Chauvin – création Théâtre de l'usine, Eragny

Traduction de Jean-Louis Backès

© Editions Gallimard pour la traduction française

Adaptation, Mise en scène et Interprétation

Alexis Perret et Damien Roussineau

avec la voix de Jean Pommier

Chorégraphie

Alexandra Leblans

Lumières

Thomas Jacquemart

Son

Emeline Aldeguer - Jacques Descomps

Pierre Albert Vivet

Costumes & Accessoires

Ghislaine Ducerf - Claire Bourbon

Nadia Léon - Sophie Musil

Construction

Stéphane Petrov

Photos & Affiche

Philippe Savoir

Durée : 1h20

à partir de 10 ans

Soutiens

La ville de Saint-Mandé

Le Théâtre de l'Usine d'Eragny

Le Théâtre Libre de Saint-Etienne

Production

Compagnie Abraxas

Diffusion

Arts & Spectacles Production - Colette Cohen

☎ 01 43 40 60 63 - arts-spectacles-prod@wanadoo.fr

www.arts-spectacles-prod.com