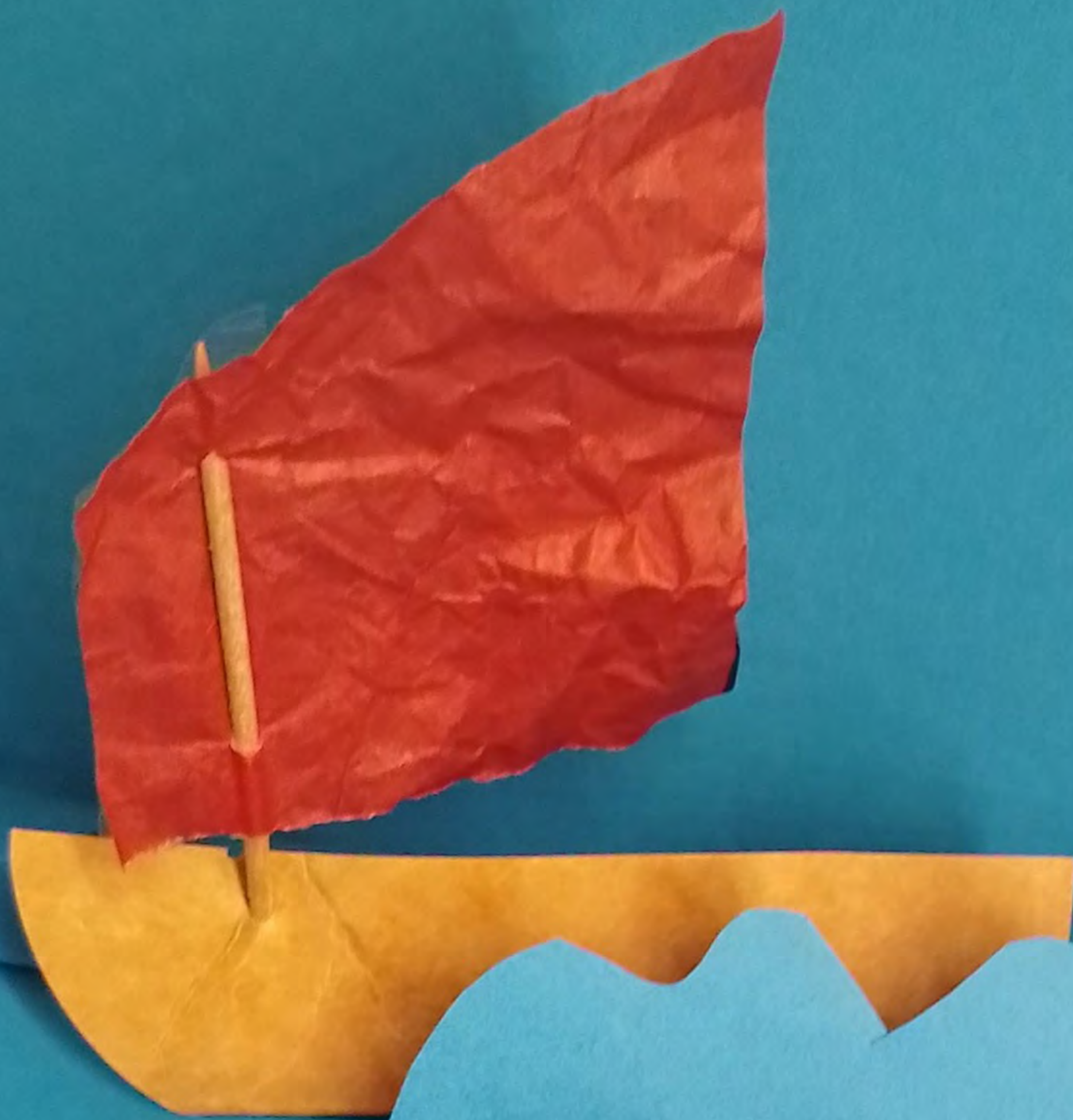

Fragments d'Ulysse

Bruno Rigotard

Lecture Musicale

Durée : 1h

VIOLONCELLE

Paolo Bautista

VOIX

Alexis Estève

Ella Doherty

TEXTE
Bruno Rigotard

DIRECTION MUSICALE
ET ARRANGEMENTS

Paolo Bautista
Alexis Estève

IDENTITE VISUELLE

Sophie Rozwadowski

Accompart

sophie@accompart.fr

ENREGISTREMENT

ET MIX

Antoine Traver

atravert.pro@gmail.com

ECOUTER DES EXTRAITS

Les Sirènes

Argos

<https://bit.ly/fragments-ulyse>

NOTE DE L'AUTEUR

L'Odyssée et la figure d'Ulysse sont encore vivaces dans notre culture contemporaine. On peut toujours y trouver des leçons de vie et une vision du monde. Mais, comme tous les grands textes, l'œuvre d'Homère a donné lieu à des interprétations, des relectures, des textes dérivés, preuve qu'elle est encore inspirante et fait rêver.

Fragments d'Ulysse se situe dans cette optique en proposant une vision personnelle de différents épisodes de *L'Odyssée*, conjuguant humour et poésie, dans une langue résolument moderne. Les rencontres féminines que fait Ulysse lors de son périple s'y distinguent, jusqu'aux retrouvailles finales avec Pénélope. Entre-temps, le héros se sera lavé du fracas des armes de Troie : au contact de femmes étonnantes (exigeantes, dangereuses, ou séduisantes), il va découvrir ses faiblesses et retrouver son humanité.

L'écriture veut ici transmettre l'ardent désir du retour,
la poésie de la mer, de la nature et le frisson du danger.

Fragments d'Ulysse a été pensé dès l'origine pour être dit (et non pas joué), à l'instar des aèdes de la Grèce antique qui contaient en chantant l'Odyssée. On se rapproche un peu des conditions de représentation de l'Antiquité, puisqu'il s'agit d'une lecture musicale : le récit y est porté par la parole de deux comédiens, « parole debout », adressée au public et soutenue par la musique d'un violoncelle.

Bruno Rigotard

« Mais, tout n'a pas été dit, il y a encore dans le mythe des interstices où l'imaginaire peut se glisser. Les mots ce soir ne chanteront pas l'épopée grandiose mais l'histoire d'Ulysse, racontée à hauteur d'épaule, au plus près des désarrois et des espoirs. »

Prologue

**« Les grands dieux ont voulu la perte d'Ulysse ;
Poséidon surtout, déclencheur de tempêtes.**

**Ce dieu rancunier a fait exploser son navire en planches et poutres
qui viennent à toute force écharper le corps du héros mixé dans cette
lessiveuse géante. Dans la mer déchaînée, Ulysse n'est plus
qu'un tout petit bout d'homme agrippé au gouvernail dans la nuit.
Il est assommé par les vagues, râpé aux rochers. Après des heures de combat,
sous un ciel livide avant l'aube, le corps en sang d'Ulysse est peu à peu
ramené vers une grève. Encore a-t-il la force de se mettre au sec.
Dans la nuit finissante il s'avance, cherchant la protection d'un arbre
dont il devine la silhouette en contrejour (...) »**

Chant de Nausicaa

CONFIGURATION

Cette lecture musicale dure environ 1 heure. Elle est adaptée à un public à partir de dix ans et peut avoir lieu dans un cadre scolaire.

Sa mise en scène nécessite une chaise standard à quatre pieds pour le violoncelliste, deux assises hautes type tabouret de bar pour les lecteur.ice.s, plus un pupitre que nous pouvons apporter.

Elle peut se faire en lumière naturelle ou avec un éclairage sommaire, deux ou trois projecteurs.

Elle peut être accompagnée d'un bord plateau afin de discuter avec les artistes de l'œuvre, de l'adaptation de *l'Odyssée*, de la pratique de la lecture en musique.

DIRECTION MUSICALE

La conception musicale est partie du texte. Elle a été élaborée autour du violoncelle et directement en répétition, au contact de la voix, dans le mouvement de la diction.

Elle est constituée d'extraits de pièces classiques parfois réarrangées (Bach, Dvořák, Elgar, Ravel), de compositions de Paolo et d'effets sonores.

Le violoncelle tire sa richesse de l'alternance entre mélodie et harmonie. Tour à tour pur chant, nappe de tension ou accompagnement rythmique, il peut faire surgir un décor comme colorer l'émotion d'un personnage.

Dans la composition, nous nous sommes servis du procédé du *leitmotiv*, associant un motif thématique à certaines figures ou certains lieux en proposant des variations au fil de la narration.

L'apparition impromptue d'une voix lyrique (Ella) permet d'enrichir le violoncelle en exploitant le contraste entre voix chantée et voix parlée.

*« On sort un flûtiau et une cithare bricolée avec deux vieux morceaux de rames :
les marins ont le chic pour organiser une fiesta avec les moyens du bord.
On danse en se tenant par l'épaule jusqu'tard dans la nuit. »*

*« La génisse tourne des yeux étonnés lorsqu’Ulysse perce son cou d’un poignard.
Un sang chaud vient fumer sur le pavement. Le bélier, entravé, meurt, lui, dans sa colère
muette, mêlant son sang noir à la flaque. Dans le rôle final des bêtes, Ulysse attend
un signe. Un troupeau de rats immondes, attirés par le sang frais, se met à grouiller.
Ulysse doit les chasser vigoureusement pour préserver la pureté du sacrifice.
Alors une masse confuse, hésitante, groupée comme un chœur tragique,
se dessine au loin : les morts s’avancent. »*

Entrailles de la terre

LES ARTISTES

PAOLO BAUTISTA, VIOLONCELLE

Paolo est violoncelliste, compositeur et professeur de violoncelle.

Musicien complet, il pratique à la fois le répertoire classique (musique de chambre, d'orchestre) et le répertoire des musiques actuelles, pour lequel il compose (métal, rap).

Après le CRR de Paris et la Haute École de Genève, il finit son diplôme d'Etudes Supérieures au Pôle Supérieur d'Aubervilliers.

Musicienne (chant, piano) et comédienne, Ella Doherty compose ses chansons ainsi que de la musique de film.

Elle a sorti son premier EP en Septembre 2022, « Ailleurs, Alla, Away » dans lequel elle chante en trois langues.

Diplômée du CRR de Paris, elle poursuit ses études supérieures en Musique à l'image au Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, tout en finissant un Master 2 de Lettres et Arts à l'université Paris 7.

ELLA DOHERTY, LECTURE

Comédien depuis son plus jeune âge, Alexis est aussi guitariste et chanteur. Il s'intéresse à tous les croisements de la littérature, du théâtre et des musiques « savantes » et « populaires » : chant choral, lecture de poésie, mise en scène, théâtre dansé... Il a étudié les Lettres modernes (Paris 7, Master 2) et la guitare classique (CRR de Paris).

Après avoir tenu la guitare sur scène aux côtés d'Ella et dit de la poésie accompagné par Paolo, il a réuni ces partenaires attentifs autour du texte de Bruno Rigotard pour créer l'univers d'Ulysse.

ALEXIS ESTEVE, LECTURE

*« Ulysse, cher et bel Ulysse, demande à tes compagnons de te détacher.
Rejoins-moi vite, nous nous fiancerons dans l'écume ; je te promets une félicité
sans pareil au jeu de deux dans les vagues.*

*- Comme tu es belle ! Franchement, qu'est-ce que la beauté à terre ?
Te voir, c'est te vouloir. Monte à bord, s'il-te-plaît.*

*- Hélas Ulysse, amour de ma vie, as-tu perdu la tête ? Voyons,
je ne peux quitter l'eau sous peine de mourir desséchée comme une morue.
Mais toi, viens ! Je t'attends depuis si longtemps.*

A bâbord, une autre le harcèle :

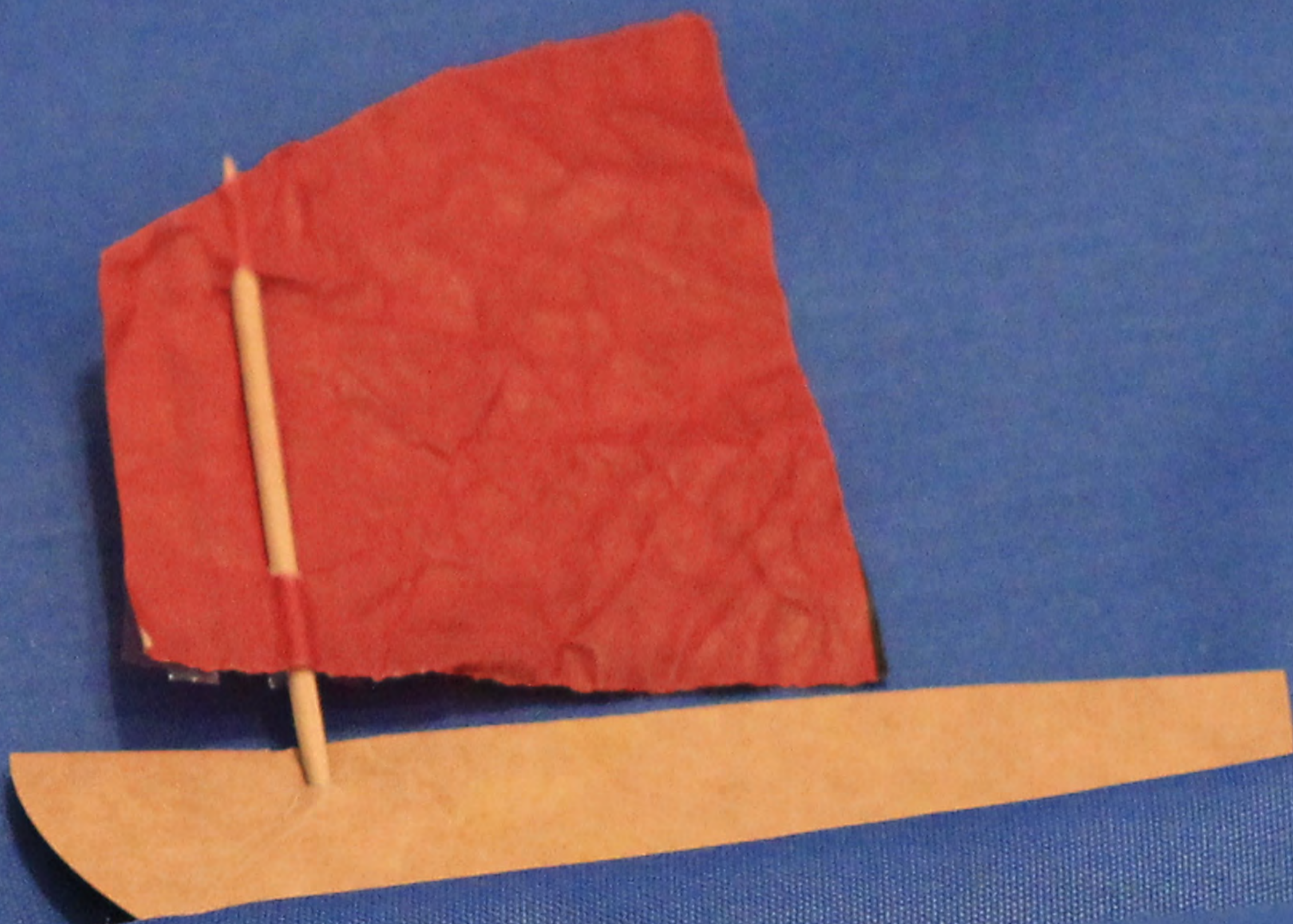
*- Honte à toi, Ulysse héros de Troie, devenu l'esclave de ses rameurs.
Casse la corde et viens prendre du bon temps avec moi si tu es un homme !
Je suis née pour ton plaisir et j'aime la force, tu sais...*

Celle-ci lui plaît encore davantage avec son air coquin et tous ses sous-entendus. »

Chant des sirènes

Fragments d'Ulysse

CONTACT

Alexis Estève

06 46 04 68 79

ciemisqine@gmail.com