

CENT QUATRE #104 PARIS

lieu infini d'art
de culture
et d'innovation
direction

José-Manuel Gonçalves

entrée du public
5 rue Curial
administration
104 rue d'Aubervilliers
75019 Paris
01 53 35 50 00
www.104.fr

Contacts presse
Le CENTQUATRE-PARIS
Céline Rostagno, Responsable Presse
Fiona Defolny, Assistante Presse
c.rostagno@104.fr / f.defolny@104.fr
01 53 35 50 96 / 01 53 35 50 94

Dossier de presse
Théâtre

Christiane Jatahy

Ithaque

01 > 06 octobre 2018 / 20h30 (sauf samedi 06 octobre : 17h)

© Elizabeth Carecchio

Un spectacle, inspiré d'Homère en français et portugais, surtitré en français. Christiane Jatahy est artiste associée internationale au CENTQUATRE-PARIS mais également à l'Odéon - Théâtre de l'Europe et au Théâtre National de Belgique.

siret
508 372 927 00014
ape
9004z
tva intracommunautaire
fr15 508 372 927

33 représentations ont été données au printemps dernier à l'Odéon-Théâtre de l'Europe puis *Ithaque* est parti en tournée. De retour de Lisbonne et San Paulo le spectacle en constant processus de création, de transformation et de revisitation, revient à Paris. Sans changer l'essence même du travail qui fit naître le spectacle le texte, quelques scènes ont été modifiées.

De retour après *Julia* (2017), Christiane Jatahy prend pour point de départ l'un des mythes fondateurs de la littérature occidentale : *L'Odyssee*. Partant du vénérable récit homérique, elle braque un verre grossissant sur les temps d'aujourd'hui, sur les guerres, les départs et les arrivées, les tentatives (concrètes ou métaphoriques) de parvenir à son foyer. De part et d'autre d'un espace bifrontal, le public découvre d'un côté Ithaque, et de l'autre, le chemin vers Ithaque où les acteurs y représentent différentes versions d'Ulysse ou de Pénélope. Comme dans ses œuvres précédentes, le public fait partie intégrante de la construction fictionnelle de l'histoire, en prise directe avec la scène. D'un côté comme de l'autre, les routes suivies forment un entrelacs de sons, d'images et de profondeur et constituent deux points de vue qui finissent par se confondre. Deux espaces-temps qui se replient sur eux-mêmes.

**Un spectacle de
Inspiré d'**

**Christiane Jatahy
Homère**

Avec

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

**Dramaturgie, scénographie, réalisation
Collaboration artistique, lumière, scénographie
Collaboration à la création de la scénographie
Collaboration artistique
Création son
Direction de la photographie, cadrage
Costumes
Système vidéo
Assistance à la mise en scène, traduction**

**Christiane Jatahy
Thomas Walgrave
Marcelo Lipiani
Henrique Mariano
Alex Fostier
Paulo Camacho
Siegfried Petit-Imbert, Géraldine Ingreneau
Julio Parente
Marcus Borja**

Durée : 2h

En français et portugais, surtitré français

production Odéon-Théâtre de l'Europe réalisation du décor Atelier de construction de l'Odéon-Théâtre de l'Europe et l'équipe de l'Odéon-Théâtre de l'Europe créé le 16 mars 2018 aux Ateliers Berthier de l'Odéon-Théâtre de l'Europe

coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Teatro São Luiz – Lisbonne, Centre culturel Onassis – Athènes, Ruhrtriennale – Allemagne, Comédie de Genève

avec le soutien du Centquatre – Paris

Vous pouvez retrouver *Ithaque* en tournée :

- Du 26 au 29 juillet à San Paulo
- Du 02 au 05 août à Lisbonne
- Du 07 au 17 novembre au Théâtre National Wallonie à Bruxelles
- Du 29 novembre au 02 décembre au Centre Culturel Onassis à Athènes

À PROPOS D'ITHAQUE

© Elizabeth Carecchio

Artiste associée au CENTQUATRE-PARIS, Christiane Jatahy puise son inspiration dans la question des migrations et de l'exil, dans la confrontation des points de vue féminin et masculin, dans une attention à l'altérité qui s'exprime à travers un art de la narration plurielle, mêlant théâtre, cinéma et performance. Sa nouvelle recherche prend pour point de départ l'un des textes fondateurs de la littérature occidentale : *l'Odyssée*. Christiane Jatahy aime « travailler sur les frontières entre l'acteur et le personnage, l'acteur et le

spectateur, le cinéma et le théâtre, la réalité et la fiction » afin de « *découvrir de nouveaux territoires* ». Or *l'Odysée* est un matériau poétique où « *les frontières* » ne cessent de « *travailler* ». Incarnée par six comédiens – trois acteurs francophones, trois actrices brésiliennes –, la création porte « *sur les odyssees imaginées, sur les odyssees qui pourraient être réelles. Sur la tentative d'arriver à la maison, dans une maison. Sur qui reste et qui part. Sur la recherche de l'autre. Sur le fait d'être étranger.* ».

L'artiste associée à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, propose une exploration conduite dans un espace bifrontal. D'un côté, le public découvre le point de vue de Pénélope ; de l'autre, celui d'Ulysse. Parfois, chacune des faces est traversée par son envers. Les deux perspectives se répondront en contrepoint. Au terme du voyage, à la fois naufrage et arrivée au port, scène et publics se voient confondus en un seul et même espace. Où sera, dès lors, le réel ? Où sera la fiction ? Par où passera la ligne de leur partage ? Une chose est sûre : « *L'imagination est ce qu'il y a de l'autre côté* ».

Sur les odyssees imaginées, sur les odyssees qui pourraient être réelles, sur *l'Odysée* d'Homère et d'autres sources d'inspiration. Le projet *Notre Odysée* est un diptyque : *Ithaque* et *Nouvelle Ithaque*. La première partie, *Ithaque*, s'inscrit dans la continuité des recherches de la metteuse en scène Christiane Jatahy, dont le langage propre se développe entre théâtre et cinéma, fiction et document, passé et présent. Partant du vénérable récit homérique, elle braque un verre grossissant sur les temps d'aujourd'hui, sur les guerres, les départs et les arrivées, les tentatives (concrètes ou métaphoriques) de parvenir à son foyer. La construction dramaturgique s'est nourrie d'entrevues avec des réfugiés, ainsi que d'une phase de travail avec les acteurs visant à mettre au point certaines scènes à partir d'improvisations. Christiane Jatahy a ensuite consacré un mois à l'écriture du montage final. L'action se déroule dans un espace bifrontal. L'un de ses côtés est Ithaque. L'autre est un lieu de passage, le chemin vers Ithaque. À Ithaque se trouvent trois Pénélope et trois prétendants. De l'autre côté, trois Ulysse et trois Calypso. Les acteurs représentent différentes possibilités d'Ulysse ou de Pénélope. Du féminin et du masculin, dans cette adaptation du poème homérique. Les trois actrices, Isabel Teixeira, Julia Bernat et Stella Rabello, naguère interprètes de *What If They Went To Moscow ? (Et si elles y allaient, à Moscou ?)*, occupent à présent la place de la femme qui attend – et qui agit, aussi. Un trio d'acteurs se joint ici à elles : Cédric Eeckout, Karim Bel Kacem, et Matthieu Sampeur. Le public, comme dans les œuvres précédentes, sera partie intégrante de la construction fictionnelle de l'histoire et sera en prise directe avec la scène, du fait de la proximité avec les acteurs, mais aussi par la présence du cinéma. D'un côté comme de l'autre, les routes suivies forment un entrelacs de sons, d'images et de profondeur. Elles constituent deux points de vue, mais en même temps elles n'en sont qu'un, pareilles à une lentille à profondeur de champ infinie qui serait vue de part et d'autre en zoom in et zoom out. Deux espaces-temps qui se replient sur eux-mêmes.

BIOGRAPHIES

Christiane Jatahy

metteuse en scène

Née à Rio de Janeiro, Christiane Jatahy est à la fois auteur, metteuse en scène et cinéaste. Elle est diplômée en théâtre, journalisme et titulaire d'un Master en Art et Philosophie. Depuis 2003, sa démarche 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, notamment : *Studio*, *The lack that moves us or All stories are fiction* et *Cut*. Elle réalise une version long-métrage de *The lack that moves us or All stories are fiction*, filmée sans interruption pendant treize heures, à l'aide de trois caméras portables. Cette version, toujours présentée dans des festivals de films nationaux et internationaux, est restée 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. À 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 été présentée dans de prestigieux festivals de théâtre européens et jouée au CENTQUATRE-PARIS 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 permet la création de *What if they went to Moscow ?*, inspiré des *Trois Soeurs* de Tchekhov. Il s'agit d'une pièce de théâtre et d'un film présentés en deux espaces de jeu différents. Ce travail a été récompensé 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. Aujourd'hui, Christiane Jatahy est artiste associée au CENTQUATRE-PARIS 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.

Karim Bel Kacem

comédien

Karim Bel Kacem est metteur en scène, acteur et directeur artistique. Après des études de théâtre, il intègre la Haute école d'art et de design de Genève. Parallèlement, il crée une structure interdisciplinaire, basée à Genève : le Think Tank Theatre (TTT). Avec cette compagnie, il met en scène *You will never walk alone* en 2013 (une série de conférences-performances autour des liens entre sport et politique), *Pièces de chambre* à partir de

Blasted de Sarah Kane, ***Gulliver*** de Jonathan Swift, ***Mesure pour Mesure*** de William Shakespeare, puis ***CHEER LEADER*** en 2015. En 2016 débute ***Les nouveaux monstres***, cycle où il s'intéresse aux dégâts collatéraux du néo-libéralisme. Le premier opus, ***23 Rue Couperin*** (point de vue d'un pigeon sur l'architecture) est une pièce musicale sur son quartier d'enfance. Puis, ***Eromania (History X)***, une performance-vidéo sur la vie d'une jeune cam-girl en Roumanie. En 2017, il a co-signé le scénario du prochain long métrage du réalisateur Basil Da Cunha, ***O Fim de Mundo***. En janvier 2018, il réalise le film ***My sister's Wedding*** dans le cadre du défilé Kenzo de la Fashion week. En tant qu'acteur, il collabore en 2013 avec Arpad Schilling sur ***Néoplanète*** (création au Théâtre National de Chaillot) et aussi en 2014 avec Milo Rau sur ***The Civil Wars*** (création au Kunsten festival des arts à Bruxelles).

Julia Bernat

comédienne

Elle travaille avec Christiane Jatahy depuis 2011, d'abord dans ***Julia***, puis dans ***What if they went to Moscow ?***, qui lui vaut une nomination au Prix Shell de théâtre en 2015, et dans ***La Forêt qui marche***. À Rio, elle a travaillé avec plusieurs metteurs en scène, parmi lesquels Georgette Fadel, Ana Kfoury, Moeller & Botelho, Felipe Vidal, et son père Isaac Bernat. Membre fondateur de la compagnie Teatro Voador Não Identificado, elle met en scène avec Leandro Romano la pièce ***Shuffle***, signe la dramaturgie de ***Tempo Real*** et joue dans ***Ponto Fraco***. Elle a également réglé avec Stella Rabello le seul-en-scène de sa mère Soraya Ravenle : ***Instabilidade Perpétua***. À la télévision elle a joué dans la série ***Canalhas*** (GNT), réalisée par Anna Muylaert, ***Malhação ID*** et ***Felizes para Sempre*** (Rede Globo). Au cinéma, elle a tourné dans ***Ressaca*** de Bruno Vianna, ***Aspirantes*** d'Ives Rosenfeld (qui lui valut le prix de meilleure actrice dans un second rôle au Festival de Rio en 2015), ***Campo Grande*** de Sandra Kogut et ***Aquarius*** de Kléber Mendonça Filho.

Cédric Eeckhout

comédien

Acteur et performeur, formé en Belgique, il a travaillé avec, entres autres, Anne-Cécile Vandalem (***Hansel et Gretel***), Anouk Van Dijk et Falk Richter (***Rausch***), Mikael Serre (***Les enfants du soleil de Gorki***), Sanja Mitrovic (***Do you still love me***), le collectif Ontroerend Goed (***Game of you***), Thomas Ostermeier (***La Mouette de Tchekhov***). Il a fait également partie du spectacle de danse ***Fear and desire*** créé au festival Equilibrio de Rome en 2013 et participé au projet Thierry Salmon École des maîtres mis en scène par Rodrigo Garcia. En 2017, il a écrit, joué et mis en scène, accompagné de sa vraie mère ***From here i will build everything***, forme courte de 25 minutes créée dans le cadre du festival XS au Théâtre National de Belgique. Au cinéma il a travaillé avec, entre autres, Joachim Lafosse, Rithy Panh, Laurent Tirard, Edouard Deluc, Thomas Vinterberg, Martine Doyen. Lauréat du Prix de l'Union des artistes belges en 2001, il a été distingué par le Prix du théâtre belge en 2005, en tant que meilleur espoir masculin pour ***La Mouette*** de Tchekhov (mise en scène de Xavier Lukomski) et pour ***Hot house*** de Harold Pinter (mise en scène de Stéphane Fenocchi). Il a également reçu des prix dans divers festivals de courts-métrages.

Stella Rabello

comédienne

Stella Rabello est diplômée en communication sociale à l'Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), elle s'est également formée en danse à la Faculté Angel Vianna. Elle collabore depuis onze ans avec Christiane Jatahy. Elle a joué dans : *A Falta Que Nos Move*, *Corte Seco*, la performance *Vestido de Noiva* et l'opéra *Fidélío* de Beethoven. Actuellement, elle est en tournée avec *What if they went to Moscow ?*, spectacle qui lui a valu le Prix Shell 2015 de la meilleure actrice. Elle a participé au documentaire *Utopia.doc*, réalisé à Francfort, Paris et São Paulo en 2013. Avec sa compagnie Foguetes Maravilha, elle a créé les spectacles *Mortosvivos : uma ex-conferência*, *Síndrome de Chimpanzé*, *Ninguém Falou Que Seria Fácil* et *Mundo Maravilha*, ce dernier créé avec la compagnie portugaise Mundo Perfeito de Tiago Rodrigues. Elle était parmi les trente artistes résidents du Rio Occupation London, pour le London Festival 2012, où elle a participé à divers projets, dont *In the Comfort of your Home* de Christiane Jatahy, *Day By Night* d'Emanuel Aragão et *Cinema Shadow* de Laura Lima. Elle joue également dans la série *Me Chama* de Bruna sur la chaîne Fox+, et, en 2017, dans le long-métrage *Aos Teus Olhos (Liquid Truth)* de Carolina Jabor.

Matthieu Sampeur

comédien

Depuis sa sortie du Conservatoire National d'art dramatique en 2009, Matthieu Sampeur a travaillé avec, entre autres, Guillaume Vincent (*L'Eveil du printemps* de Franz Wedekind), Jean-Pierre Vincent (*Les Acteurs de bonne foi* de Marivaux), Claudia Stavisky (*Mort d'un commis voyageur* d'Arthur Miller). À deux reprises, en 2011 puis 2013, il joue sous la direction de Krystian Lupa dans *Salle d'attente*, d'après *Catégorie 3.1* de Lars Norén, puis dans *Perturbation*, adapté du roman de Thomas Bernhard. En 2014 il interprète le rôle d'Oswald dans *Les Revenants* d'Ibsen, mis en scène par Thomas Ostermeier, puis en 2015, celui de Valère dans *L'Avare* de Molière, mise en scène de Gianni Schneider. En 2016 il retrouve Thomas Ostermeier et interprète le rôle de Treplev dans *La Mouette* de Tchekhov, pour lequel il est nommé pour le Molière de la révélation masculine.

Isabel Teixeira

comédienne

En trente ans de carrière, Isabel Teixeira a travaillé avec les plus grands metteurs en scène de son pays, dans des spectacles remarquables, tels que *Toda Nudez será Castigada* de Nelson Rodrigues et *Um Bonde Chamado Desejo* de Tennessee William, mise en scène de Cibele Forjaz (pour lequel elle fut nominée au Prix Shell de la meilleure actrice en 2002), *Gaivota, tema para um conto curto* d'après Tchekhov, mise en scène d'Enrique Diaz (tournée dans de nombreux pays), *Rainha[s]*, *duas atrizes em busca de um coração* d'après Schiller, mise en scène de Cibele Forjaz (prix de meilleure actrice en 2009) ou *A Tragédia da América Latina*, de Felipe Hirsch. Depuis 2003 elle travaille aussi comme metteuse en scène et dramaturge de divers spectacles et concerts. Elle tourne toujours

avec *What if they went to Moscow ?* de Christiane Jatahy, pour lequel elle a été nominée aux prix Questão de Crítica, Cesgranrio et APTR dans la catégorie « meilleure actrice ».

Thomas Walgrave

collaboration artistique, lumière, scénographie

Né à Anvers en Belgique, il a fait des études d'histoire de l'art et d'anthropologie cognitive à l'Université de Gand en s'intéressant particulièrement aux sociétés nomades et notamment aux Touaregs du Sarah central et du Sahel. De 1987 à 1992, il est le collaborateur du Kultuurfactorij Monty à Anvers. Depuis 1991, il est membre de la compagnie de théâtre TG STAN et s'est occupé de la scénographie et/ou des lumières de plus de cinquante productions de la compagnie. Outre STAN, il collabore aussi en tant que scénographe et créateur lumière pour de nombreux artistes, parmi lesquels : Anne Teresa De Keersmaeker, Tiago Rodrigues, Aydin Teker, Ricardo Araújo Pereira, Gonçalo Waddington, Vera Mantero, Michael Marmarinos, Toneelhuis, João Fiadeiro, Lia Rodrigues, Faustin Linyekula. Depuis 2017, il collabore avec Christiane Jatahy. En 2008, il a pris la direction de l'Alkantara, un lieu à Lisbonne dédié au théâtre contemporain, également centre de résidence et de recherche artistique. Il enseigne dans différentes écoles de Lisbonne, et publie de nombreux articles sur le théâtre et les arts en politique dans *le Monde Diplomatique* (édition portugaise).

Marcelo Lipiani

co-crédation de la scénographie Architecte et designer

Marcelo Lipiani débute sa carrière de scénographe en 1997 en collaboration avec la metteuse en scène Christiane Jatahy, misant sur des conceptions scénographiques non-conventionnelles. Au cours de sa carrière, il a reçu plus d'une vingtaine de prix et distinctions et a participé à la Quadriennale de scénographie de Prague ainsi qu'à la Biennale de Venise en 2015.

Paulo Camacho

direction de la photographie, cadrage

Formé à l'UNESA (Universidade Estácio de Sá à Rio de Janeiro) Paulo Camacho est réalisateur, monteur et directeur de la photographie. Il réalise quatorze court-métrages, notamment *Ensaio*, *Trava-contas*, *A luz é uma fada* et *Beijo francês*. Monteur, il travaille sur dix-sept films, courts et longs-métrages de Carvi Borges et Gustavo Pizzi. De 2002 à 2006, il fait partie d'un groupe de rock et explore les possibilités scéniques et narratives d'un concert rock. Il collabore pour la première fois avec Christiane Jatahy en 2011 sur la création de *Julia*, et, après avoir participé au projet d'occupation artistique *Rio Occupation London*, il réalise *Utopia.doc*, projet de vidéo-installation s'inscrivant dans la création de *What if they went to Moscow ?*. Puis, ils ont collaboré pour *Fidelio* au Théâtre municipal de Rio de Janeiro et plus récemment pour *A Floresta que anda*. Parmi la vingtaine de réalisations qu'il a signées en tant que directeur de la photographie, on peut citer *Velha História*, court-métrage de Claudia Jouvin (prix ABC de la

cinématographie étudiante), les courts-métrages *Sete minutos* et *Engano* de Cavi Borges, le long-métrage *Riscado* de Gustavo Pizzi, le programme télévisé en vingt-huit épisodes *Oncotô* réalisé par Daniel Tandler ainsi que les séries *Meus dias de rock* et *Ferrugem*.

Henrique Mariano

collaboration artistique

Henrique Mariano travaille depuis vingt-quatre ans avec de grandes compagnies de théâtre au Brésil, notamment la Companhia Vértice, la Companhia dos Atores, le Coletivo Improviso, Opovoempé, ou encore le Teatro da Vertigem. Il a collaboré avec des metteurs en scène tels que Christiane Jatahy, Enrique Diaz, Antônio Araujo, Cibele Forjaz, Cristiane Zuan Esteves, Marcelo Lazzaratto, Hector Babenco, José Celso Martinez Corrêa et Ariela Goldmann. Depuis 2004, il effectue des tournées internationales avec des artistes brésiliens, notamment en Europe. Il a produit plusieurs artistes internationaux au Brésil, comme l'Américaine Meredith Monk, le Turc Ziya Azazi, le collectif allemand Rimini Protokoll et les Danois du groupe hello!earth et du Teater Kunst.

© Elizabeth Carecchio

Vous pouvez télécharger les visuels de l'exposition à partir de ce lien :

<https://drive.google.com/drive/folders/1vN3pGu7a4Wr5gwSJPOG3DYpcSg9V8kqh?usp=sharing>