

Les Compagnons d'Ulysse

La Belle Epoque

d'après Jean-Pierre Guéno

Avec Antoine de Giuli – Jean-Baptiste Siaussat – Fanny Tramcourt

Adaptation : Jean-Baptiste Siaussat

Mise en scène collective : Les Compagnons d'Ulysse

Création son et lumière : Antoine de Giuli

KSAMKA

Production déléguée et contact

Tél. +33 (0)5 53 29 47 42 – Portable +33 (0)6 11 71 57 06

kmeraud@sfr.fr - www.ksamka.com

Le spectacle et ses enjeux

C'est l'offre que nous a faite Monsieur Jean-Pierre Guéno, écrivain spécialiste de la grande guerre (*Paroles de poilus*) et directeur de la culture du Musée des Lettres et Manuscrits, en nous donnant à monter cette pièce pour le centenaire de 14-18, à partir de textes inédits pour la plupart.

Par cette œuvre faite d'un assemblage de textes souvent inédits et d'une partie de ses écrits, Jean-Pierre Guéno nous transporte dans la Belle Epoque pour comprendre les « véritables » clefs de la grande guerre.

Une grande part des textes sont des transcriptions d'originaux : écrits, discours d'hommes politiques et de poilus de tout horizon, de poètes, d'artistes qui ont annoncé ou vécu cette tragédie. On y trouve aussi en exclusivité l'interview fracassante et cynique de l'un des plus grands banquiers des Etats-Unis qui révèle une « face cachée de l'histoire » et préfère garder l'anonymat...

La pièce est mise en scène par Les Compagnons d'Ulysse à partir de l'idée d'un « bal des fantômes » où, comme chez Abel Gance, les morts rendent visite aux vivants pour les mettre en garde.

Ce spectacle est plus qu'un devoir de mémoire parce qu'il montre avec la plus grande vérité les raisons d'une telle atrocité en laissant voir le « mécanisme fatal » de ce drame mondial.

Le propos est humaniste, frondeur. Il défend l'homme face au pouvoir et aux institutions, il est à contrecourant de ce qu'on peut attendre d'une commémoration.

Il n'est pas un « *monument de gloire et d'apothéose aux victimes de la grande tuerie mais une véhémence protestation contre l'esprit de la guerre* ». Il met en

« Apprendre
ce que l'on ne trouve pas
dans les livres d'histoire »

garde les contemporains face aux dérives et aux manipulations insidieuses du pouvoir. On trouve ainsi de surprenantes similitudes entre notre époque et une face cachée et authentique de l'histoire. On découvre avec effarement les sources de grandes tensions entre peuples qui menèrent fatalement aux conflits coloniaux... Rien n'est caché.

Cette pièce est plus que jamais d'actualité. Elle doit être donnée à tous, adultes et scolaires, car l'enjeu est majeur : il se veut éducatif, culturel et social dans une époque où la culture est souvent mise à mal. Or, celle-ci n'est-elle pas un salut pour l'humanité ?

Ce spectacle a été donné à l'Institut des Lettres et Manuscrits de Paris le 27 mai et le 16 juin 2014, parallèlement à l'exposition du Musée des Lettres et Manuscrits :

« *Entre les lignes et les tranchées* » du 9 avril au 31 août 2014.

**Jean-Baptiste Siaussat,
Les Compagnons d'Ulysse.**

Note d'intention

*Pour mettre en scène un tel projet, nous nous sommes basés, visuellement, sur l'art expressionniste d'après guerre qui révèle les souffrances endurées et les profondes blessures post-traumatiques du conflit ainsi que ses incidences politiques, sociales, économiques et morales.
Ce qui, en définitive, semblait déjà annoncer 1939...*

« Un cirque maudit »

Le spectacle est chronologique, ponctué de références et de dates qui couvrent la période de la Belle Epoque à la fin de la Grande Guerre.

L'idée est celle d'un voyage dans le temps avec une voix off qui annonce différents événements et interventions de personnages politiques.

La pièce s'ouvre de façon très naturaliste avec un homme contemporain qui accueille le public dans son salon puis, très vite, l'ambiance devient fantastique.

Comme dans le film d'Abel Gance « J'accuse ! » ce sont en quelque sorte les morts qui reviennent mettre en garde les vivants.

Une sorte de Monsieur Loyal surgit du royaume des ombres, ouvre sous nos yeux un bal des fantômes et nous fait voyager dans le temps en faisant réapparaître tour à tour des personnages « revenants » de la Belle époque à la fin de la guerre.

Cette mise en abîme est soutenue par une ambiance sonore très présente qui accompagne le voyage et le jeu des acteurs.

Il est à noter que la forme se scinde en deux parties très distinctes :

Les 40 premières minutes offrent un spectacle de type « cabaret burlesque » dans la tradition expressionniste des années vingt. Le propos cynique des préparatifs de la grande guerre dans la Belle Epoque et du mécanisme de l'horreur est ainsi porté par un comique sombre.

La seconde partie fait suite à la déclaration de guerre. Ce sont alors les hommes qui parlent aux hommes, avec simplicité, sans retenue.

Les soldats livrent aux contemporains leurs sentiments les plus profonds, leurs peurs, angoisses, folies et leur rage face à l'injustice atroce.

Le drame et la poésie prennent ainsi toute leur profondeur et leur dimension dans un échange direct, les yeux dans les yeux.

Liste chronologique des textes originaux utilisés

- 01** - 1874, Paul Verlaine « De la musique avant toute chose... »
- 02** - Stefan Zweig, extrait « A la fin de ce siècle de paix, les choses s'amélioraient... »
- 03** - 1881, débat public devant l'Assemblée Nationale entre Jules Ferry et Paul Déroulède.
- 04** - Juillet 1885, débat public devant l'assemblée Nationale entre Jules Ferry et Georges Clémenceau.
- 05** - 27 février 1895, « Civilisation ! », article de Georges Clémenceau dans le quotidien *La Justice* qu'il a fondé en 1880.
- 06** - 30 juillet 1903, discours à la jeunesse de Jean Jaurès, prononcé devant les lycéens d'Albi.
- 07** - 1908, extrait du manuel scolaire « Géographie de la France et de ses colonies pour la classe de troisième », Gaston Dodu.
- 08** - Janvier 1910, Charles Péguy, extrait de « Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc ».
- 09** - 2 mars 1911, Conférence du Colonel Mangin sur « l'utilisation des troupes noires » devant la société française d'anthropologie.
- 10** - 28 septembre 1913, article du Figaro « Vacances à l'Hôtel des Invalides ».
- 11** - 1er août 1914, Gabriel Chevalier confie son état d'esprit dans « La peur ».
- 12** - 2 août 1914, extrait d'un article du journal *Le Matin* sur la mobilisation.
- 13** - Été 1914, Roger Martin du Gard, extrait de « L'été 14 ».
- 14** - Août 1914, lettre du poilu Martin Vaillagou à ses fils.
- 15** - 26 août 1914, dernière lettre de Martin Vaillagou à ses fils.
- 16** - 14 octobre 1914, lettre du poilu Allemand Franz Blumenfeld à sa fiancée.
- 17** - Mai 1915, lettre du poilu Charles Delvert pendant la Bataille de Verdun.
- 18** - Printemps 1916, Verdun, Jean Giono témoigne.
- 19** - 1916, lettre du poilu Émile Sautour à sa famille.
- 20** - 6 septembre 1916, lettre du poilu Gaston Aimé Marius à sa mère.
- 21** - 25 mars 1917, le journaliste Camille Ferri-Pisani publie l'interview de l'un des banquiers les plus influents des États-Unis qui souhaite garder l'anonymat.
- 22** - Avril 1917, extrait des carnets de tranchée du poilu prêtre et fantassin Loys Roux après l'offensive Nivelle.
- 23** - Février 1919, dernières lignes des carnets de tranchée du poilu Louis Barthas, tonnelier dans le civil.
- 24** - 1937, Jean Giono, extrait de « Refus d'Obéissance ».
- 25** - 1913, Charles Péguy « Eve ».

JEAN-PIERRE GUÉNO

Ecrivain français et directeur d'éditions, directeur de la culture des Musées des Lettres et Manuscrits de Paris et de Bruxelles.

Jean-Pierre Guéno est né le 28 décembre 1955. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunication, il est un passionné d'histoire. Après plusieurs postes au ministère des PTT, il dirige, pendant sept ans le développement culturel de la Bibliothèque nationale. De 1997 à 2008, Directeur des éditions de Radio France, il crée et lance la collection *Paroles de...*, avec un premier opus *Paroles de Poilus*. Il est l'auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages, dont *Je t'aime, Cher pays de mon enfance*, *Paroles de Poilus*, *Paroles de détenus*, *Paroles du Jour J*, *Paroles de femmes* (Editions Libro et Les Arènes)... Il publie *La Vie en toutes lettres* (Plon) et *Les Diamants de l'histoire* (Jacob-Duvernety) en 2010. En 2012 sort *Lili Marleen* (Librio). *Biographie de la Documentation de Radio France*, décembre 2012

La grande guerre ne s'est pas déclenchée en trois jours. Elle plonge ses racines dans l'histoire en général et dans la « belle époque » en particulier. L'incroyable dispositif de propagande qui permit aux élites gouvernantes, en France comme en Allemagne d'entraîner les peuples dans l'apocalypse méritait d'être démonté en rapport avec des paroles de poilus écrites dans la boue des tranchées et qui font mentir l'histoire officielle, l'histoire instrumentalisée par ceux qui voudraient encore nous faire croire, cent ans après, que cette catastrophe était inévitable et relevait du consentement des peuples.

Au Musée des Lettres et Manuscrits de Paris, l'exposition « Entre les lignes et les tranchées » Publié le 24 février 2014.

« Chers amis, voulez vous hommes redevenir ?
On vous rend déjà la parole. »

La Fontaine

Le théâtre des Compagnons d'Ulysse est un voyage hors des sentiers battus à travers les écrits secrets, inédits, intimes des hommes disparus (poètes, artistes, politiques, soldats, scientifiques, explorateurs...). Le but est de dévoiler la face cachée de l'histoire et de donner à tous, adultes et enfants, par un échange ludique, les clefs de la réflexion.

Notre tâche consiste le plus souvent à théâtraliser des lettres et manuscrits inédits pour les jouer, les incarner avec fraîcheur, les remettre au goût du jour et les rendre accessibles à tous. Renouveler l'intérêt de chacun pour la culture est notre cheval de bataille. Notre théâtre est pour cela novateur et frondeur. Il se joue dans des lieux inattendus, rarement utilisés pour le théâtre mais théâtraux par essence parce qu'ils ont une âme (musées, églises, châteaux, ruines médiévales, places de villages, salles de conférence...).

Notre idée du théâtre est que la culture peut être amenée partout, en toute circonstance pourvu que la démarche soit ludique et que le lieu soit propice à l'émerveillement : la valorisation de sites à forte valeur culturelle est de transmettre une culture inédite avec le jeu.

Cette démarche n'a pas de limite et s'étend partout où le vent nous porte !

Jean-Baptiste SIAUSSAT, comédien, metteur en scène

Jean-Baptiste a passé son enfance et sa jeunesse en Périgord noir où il exerça la profession d'agriculteur éleveur pendant plusieurs années. Passionné de littérature, de théâtre et de tout ce qui touche à la culture et à l'art en général, il quitte sa région en 2007 pour préparer une carrière dans le spectacle. Il s'installe à Paris, entre aux Cours Florent et en sort diplômé mention TB en 2010.

En 2011, il fonde la troupe « Les Compagnons d'Ulysse » avec laquelle il met en scène *Amphitryon*, fantaisie adaptée de Molière et Giraudoux. La pièce sera jouée en avril 2012 au théâtre de La Reine blanche puis en mai au festival des jeunes talents de Bourg-La-Reine.

Entre temps il participe à des courts métrages de la FEMIS et travaille en collaboration avec Sophie Staub, Alexandra Roth et Julien Barthélemy pour jouer dans *L'Instant* de Jean-Marie Piemme au théâtre du Marais en mars, avril et mai 2012.

En 2012, il entre au « Musée des Lettres et Manuscrits » pour y incarner les personnages de Napoléon, Charles De Gaulle, Berlioz, Rimbaud, Baudelaire et Gauguin.

Aujourd'hui il dirige, écrit, met en scène et joue pour la troupe.

Les Compagnons d'Ulysse

Fanny TRAMCOURT, comédienne

Après une Licence de Langues Etrangères Appliquées, Fanny entre aux Cours Florent en 2008 et en ressort diplômée mention TB, après avoir été formée par Frédéric Haddou, Christian Croset et Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie Française.

Elle intègre ensuite la compagnie théâtrale Les Compagnons d'Ulysse pour y jouer dans *Amphitryon* de Molière et monte en parallèle *Réception* de Serge Valletti, pièce mise en scène et jouée par Vincent Bonnet et elle-même lors de festivals lillois.

Depuis 2012, Fanny travaille avec les Compagnons dans le cadre de spectacles et visites théâtrales au sein de divers musées et châteaux, notamment le Musée des Lettres et Manuscrits et le Musée Carnavalet de Paris.

© Mathieu Chauveau

© Mathieu Chauveau

Antoine DE GIULI, comédien

De 9 à 15 ans : Piano, solfège, technique vocale et polyphonie au sein de la Maîtrise de Paris, il participe à de nombreux concerts en France et à l'étranger. Après des études d'ingénieur du son, il suit une licence de musicologie à l'Université Paris 8ème. À 25 ans, il commence à jouer au théâtre et suit la formation d'acteur aux cours Florent.

Il travaille depuis essentiellement au théâtre comme ingénieur du son et projectionniste cinéma/vidéo (avec Simon Abkarian, Gustavo Frigerio, Christine Letailleur, le Musée du Louvre, le Musée Guimet, 2R2C, la Fondation Cartier...) et comme comédien (Compagnie Esbaudie, Compagnie l'Instant Précis, les Compagnons d'Ulysse).

Antoine de Giuliani est ami depuis plusieurs années avec les membres de la troupe. Il a rejoint la compagnie en 2012 pour jouer au Musée des Lettres et Manuscrits. Il prend part aujourd'hui aux projets de la compagnie avec enthousiasme et passion.

Fiche technique et Financière

La Belle Epoque pourrait être présentée sous deux formes différentes

Les visites théâtrales, qui sont la base de notre travail (visite de musées, d'expositions, de châteaux, de monuments historiques...) : elles peuvent se décliner sur plusieurs thèmes selon la particularité de l'espace

à investir : plusieurs personnages historiques surgissent et partagent avec le public leurs sentiments et réflexions. Les acteurs interprètent ces personnages à partir de lettres authentiques qu'ils jouent. L'effet de surprise et l'amusement des gens qui se prêtent au jeu sont garantis. Les créations théâtrales événementielles de la troupe s'articulent autour d'un auteur ou d'un thème (La Boétie, Cocteau, Molière, Victor Hugo, Calderón... la belle époque, 14-18, l'amour, le temps...). Leur forme est malléable et adaptable en fonction du lieu et de la demande.

Les pièces de théâtres classiques mises en scène par la troupe à partir des grands textes d'époque (Amphitryon, La Belle Epoque...) sont parfaitement adaptées aux lieux chargés d'histoire.

Durée du Spectacle : 1 h 15.

Spectacle à partir de 10 ans.

3 à 4 personnes en tournée.

Montage la veille, jeu au 6ème service.

(1 metteur en scène-comédien, 2 comédiens, 1 administratrice de production)

Scène en plein air ou en salle

Cadre minimum hauteur 4m - Ouverture 6 m.

Scène ouverture minimum 6m - profondeur minimum 6 m.

Coût de la cession (dégressif en série)

Une représentation : 1 750 € H.T.

Deux représentations : 3 250 € H.T.

Trois représentations : 4 500 € H.T.

Transport Décor (location d'un 12 m³)

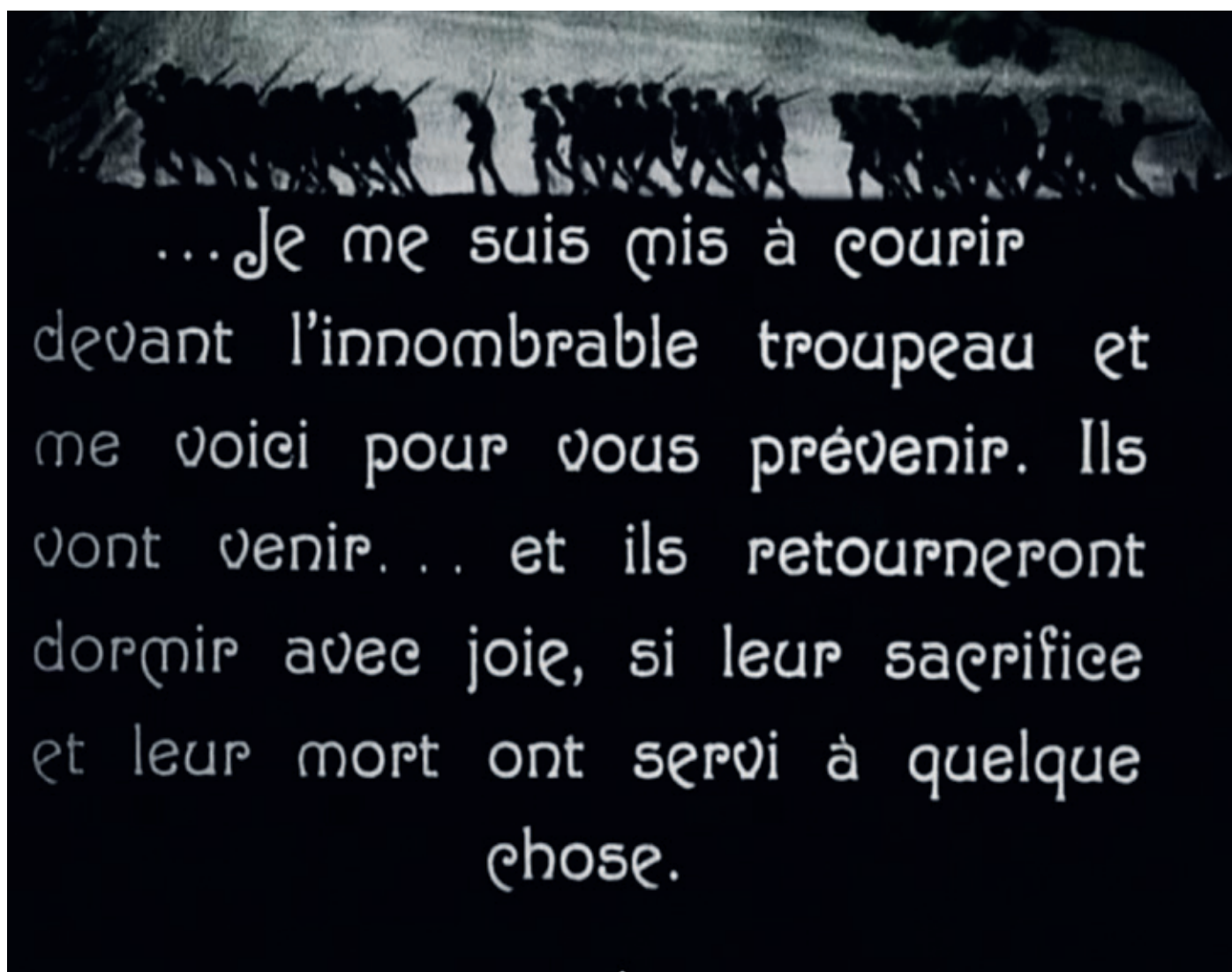
Voyages et défraiements Syndeac pour l'équipe de 3 à 4 personnes en tournée.

Arrivée de l'équipe l'avant veille au soir (3 à 4 personnes).

Contact Production : Karinne Méraud-Avril - kmeraud@sfr.fr – 06 11 71 57 06

Contact Artistique : Jean-Baptiste Siaussat - jbsiaussat@yahoo.fr – 06 78 18 40 90

Contact Technique : Antoine de Giuli - antoinedegiuli@free.fr - 06 61 44 36 94

...Je me suis mis à courir
devant l'innombrable troupeau et
me voici pour vous prévenir. Ils
vont venir... et ils retourneront
dormir avec joie, si leur sacrifice
et leur mort ont servi à quelque
chose.

La Belle Epoque

Création les 27 mai et 16 juin 2014
à l'Institut des Lettres et Manuscrits de Paris.
Le 17 octobre 2014, Sainte-Orse (24)
Le 11 novembre 2014, Thenon (24)