

ŒDIPE

de Sénèque

Un spectacle
de

BARBARA JUNG

Direction Artistique
Administration
Barbara Jung / Cie BJ
compagniebj@gmail.com
06 61 96 06 92

Chargée du Mécénat
Caroline Strauch
Ciebjadmi@gmail.com
06 12 18 14 00

Cie BJ 102, route du Polygone 67100 Strasbourg
Siret : 880 343 249 00012
PLATESV-R-2024-003159

« Pour l'instant, vivez les questions. Peut-être, un jour lointain, entrerez-vous ainsi, peu à peu, sans l'avoir remarqué, à l'intérieur de la réponse »

Rainer Maria Rilke « Lettres à un jeune poète ».

ŒDIPE

de Sénèque

Mise en scène et adaptation : **Barbara Jung**
Traduction: **Florence Dupont**

Avec:

Gaël Baron
Coline Fouquet
Brontis Jodorowsky
Fabienne Lucchetti
Angie Mercier

Scénographie : **Emmanuel Clolus**

Création Lumière et Régie générale : **Victor Jung**

Création Costume : **en cours de recherche**

Production :

Compagnie BJ

Coproduction :

La Manufacture - CDN Nancy-Lorraine

Quai de Scène - Strasbourg

(En cours de montage)

Soutien :

Le LoKal - Paris Saint Denis

Quai de Scène - Strasbourg

Le théâtre est l'outil que j'ai choisi pour me mettre à l'étude de l'Homme et de notre psyché. En étudiant par le Théâtre et les mythes, les forces de destruction dont l'être humain est l'objet, j'étudie et j'active aussi dans le même mouvement les forces de réparation et de vie qui le constituent.

Les tragédies de Sénèque font parties des grands textes fondateurs. Travailler ces textes, c'est se mettre à l'étude d'interprétations que je sais relatives et re-interprétables à l'infini. Je pars du principe que tout texte fondateur, même très ancien, peut éclairer ma relation au monde contemporain dans lequel je vis. Par son intemporalité, il est contemporain. Il met en jeu les forces fondamentales qui nous constituent et que nous devons continuer à questionner pour progresser dans notre compréhension du monde.

Barbara Jung

Earth after the Fall of Man / Franz Rösel von Rosenhof

ŒDIPE

« QUI SUIS-JE ? »

La peste ravage Thèbes. Pour y mettre un terme, l'oracle demande de retrouver le nom du meurtrier de Laïos, le précédent roi de la cité. Oedipe mène l'enquête, fiévreusement, méticuleusement, sans savoir qu'il s'agit de lui-même, sans savoir que « lui-même » est celui qu'il recherche.

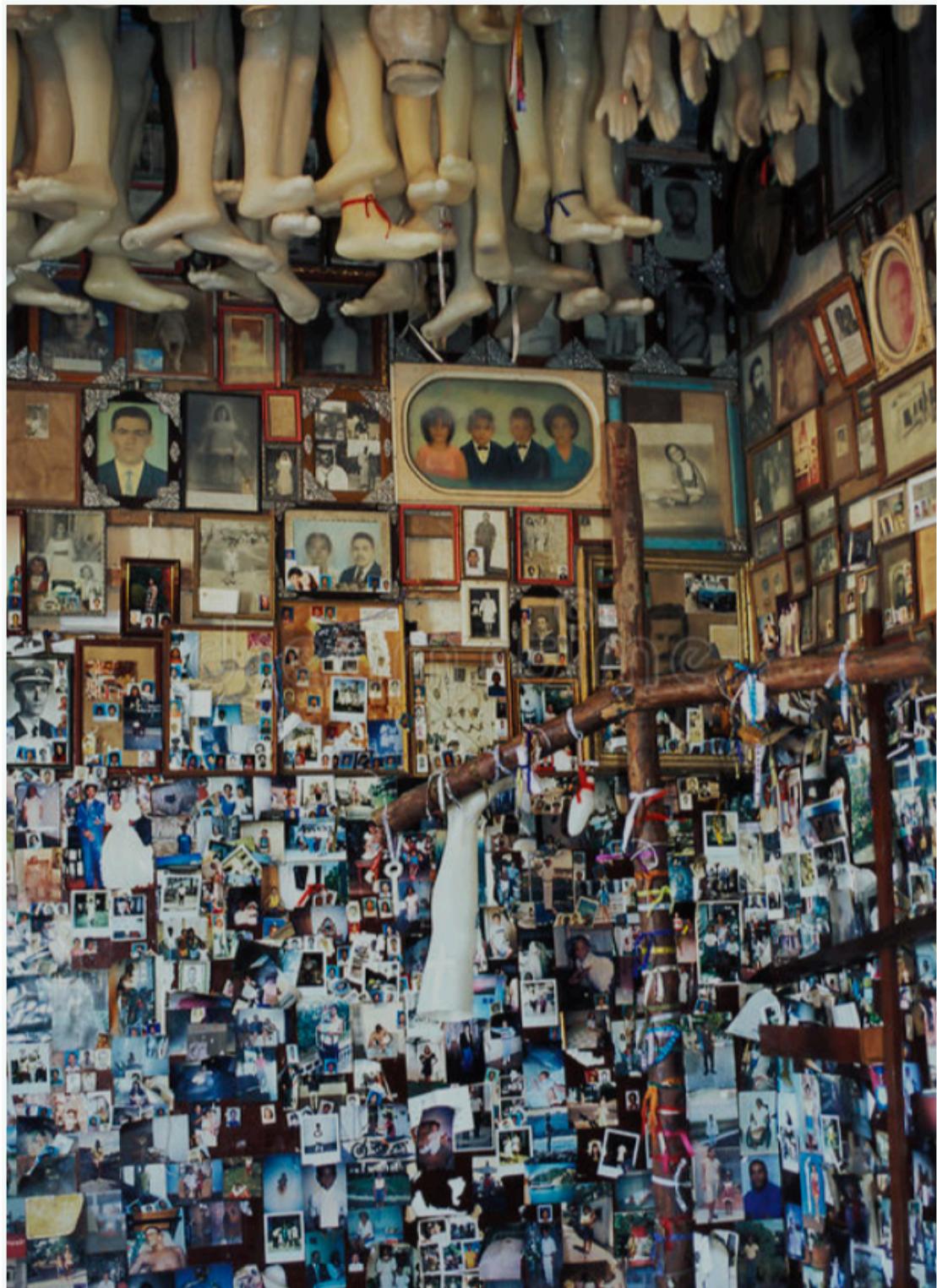
« Qui suis-je ? » demande Oedipe à la Pythie de Delphes... et le réel de lui répondre. Cette question viscérale entraîne Oedipe inexorablement vers sa réponse. Comme la vague engagée dans son mouvement inaltérable, les questions posées au réel mettent en mouvement toutes les forces inconscientes - pourrais-je dire les forces du destin ? - à délivrer leur réponse.

Oedipe interroge l'élan fondamental de chacun à partir en quête de son « nom » et cela quelqu'en soit le prix à payer. En le trouvant, il se découvre inceste et parricide. Incapable de recevoir, de contenir sa réponse, il se mutile, il se crève les yeux, mais j'aime à penser que la mise en lumière de son mystère fondamental répare aussi quelque chose de son histoire. Il rétablit le vrai en lui-même, le lien à sa lignée, quelque chose se rééquilibre même si c'est au prix d'un effondrement. Pour incorporer ce qu'il est, il doit accéder à un autre niveau de conscience, aller vers l'acceptation de toutes les tragédies qui le constituent, cheminer vers un nouveau lui-même dont il n'a aucune vision et devenir créateur de sa propre humanité, maître de son destin.

S'interroger sur qui l'on est, comprendre d'où l'on vient, demande courage et détermination. Oedipe nous entraîne sur ce chemin et nous met en contact avec la radicalité de cette entreprise. La quête de soi aujourd'hui occupe une place prépondérante dans nos sociétés. Elle est un point d'équilibre à l'entente entre les êtres. Chercher à sortir de l'illusion de l'histoire que l'on s'est construite peut égarer et être vécu dans une grande violence, mais c'est aussi au cœur de cette recherche que l'individu, tel que le définit C.G.Jung peut s'individuer et se libérer.

Oedipe le grand ignorant, Oedipe le tyran, Oedipe roi et mendiant, son royaume se meurt, son royaume est devenu stérile, il lève le voile, il lève les secrets de son histoire et redonne vie à sa terre mère : Thèbes.

Oedipe est la force du vivant au travail du vrai.
Oedipe est l'arbre qui reprend vie.
Oedipe est « l'arbre monument ».

Ex Voto / Brésil

SCÉNARIO TRAGIQUE ET POUVOIR DE TRANSFORMATION

Je veux étudier le scénario tragique propre aux tragédies romaines de Sénèque qui va de l'Homme au Monstre - « Monstre » que j'entends dans le sens de personnage dont l'état d'être finit par dépasser les limites du représentable.

Florence Dupont définit trois étapes de transformation du protagoniste : L'état de Dolor, l'état de Furor et le Néfas que l'on peut traduire successivement par l'état de douleur, l'état de fureur et le passage à l'acte par le crime.

À l'écoute de l'intuition et de la force des acteurs, je veux interroger et mettre en scène ce processus.

Je regarde l'acteur entrer tel qu'il est dans l'espace de jeu et j'assiste à la manière dont il devient, par la représentation, le « héros monstrueux ». Je vois comment l'excès prend corps en lui au fur et à mesure de l'avancée tragique et sur quels mouvements intérieurs, quelles mécaniques relationnelles entre les protagonistes, cette transformation s'opère.

Je veux partir du texte de Sénèque pour interroger ces processus psychiques qui poussent l'Homme à sortir de son humanité pour entrer dans le monstrueux. Ce « Monstrueux » existe, s'incarne dans nos sociétés. Par le théâtre et l'art de la représentation, je veux travailler à comprendre comment et pourquoi.

THÉÂTRE RITUEL : FAIRE L'EXPÉRIENCE DU MYTHE

Sacrifices, deuils et magie sont les trois formes rituelles présentent dans les pièces de Sénèque. L'homme quelle que soit sa culture s'adonne au rituel pour être purgé, transformé et/ou enseigné. La mise en place, la création d'un rituel fait appel à l'intelligence collective, l'active. Il en est de même d'une mise en scène. L'émergence d'une intelligence collective est puissante et confronte chacun, chacune à ses limites, à ses résistances à entrer dans la danse, à tourner ensemble. Le théâtre est une forme de rituel et la manière dont il active les forces de jeu génère les processus de transformation des protagonistes. Je veux interroger la forme rituelle du théâtre et mettre en place un « rituel » contemporain, pour faire encore et encore et à nouveau par la représentation ce que j'appelle « l'expérience du mythe ».

LES CHOEURS ET LES SONS MIXÉS

En plus des rôles, les acteurs prendront en charge la partition des Choeurs.

Angie Mercier, DJ et acteur, travaillera la pratique du son vinyle mixé en direct. C'est un point important de ma recherche, car le son mixé apporte une dimension du rituel contemporain par sa référence à la free party. Par analogie au processus d'individuation d'Oedipe, je veux que le son suive un processus de transformation, qu'il soit les symptômes des états intérieurs d'Oedipe. L'alternance de scènes et des Choeurs structure et crée le rythme de la représentation, renouvelle et amplifie la qualité d'écoute tant chez le spectateur que chez l'acteur.

Comment à 5 acteurs passer d'une forme à l'autre et selon quel principe ?

Comment interagir avec le son mixé ? Je veux trouver ce point de rencontre avec les sons.

L'ESPACE SCÉNIQUE

Le dispositif scénique doit être simple. Je veux m'emparer de l'espace de jeu comme d'un cadre d'expérimentation. Je veux pour trouver ce dispositif m'inspirer des dispositifs de rituels traditionnels. Quelques éléments pour poser le cadre, pour mettre en place « l'autel » de la représentation. Ce dispositif doit pouvoir s'installer en intérieur comme en extérieur. La pièce se structure en 5 parties. Chaque partie sera abordée comme une étape d'un même processus de transformation.

EXTRAITS

JE VEUX COMPRENDRE COMMENT EN COMMENÇANT PAR DIRE CES MOTS... :

Et voilà
La nuit recule, la nuit s'enfuit
Le soleil revient
Le Titan vacillant secoue sa crinière étincelante
Il n'en tombe que brumes et cendres
Sombre lumière d'un flambeau funèbre

Toute la nuit la Peste a frappé
Elle a parcouru la ville
Allant de porte en porte
Le beau spectacle que le jour va révéler
Le beau carnage

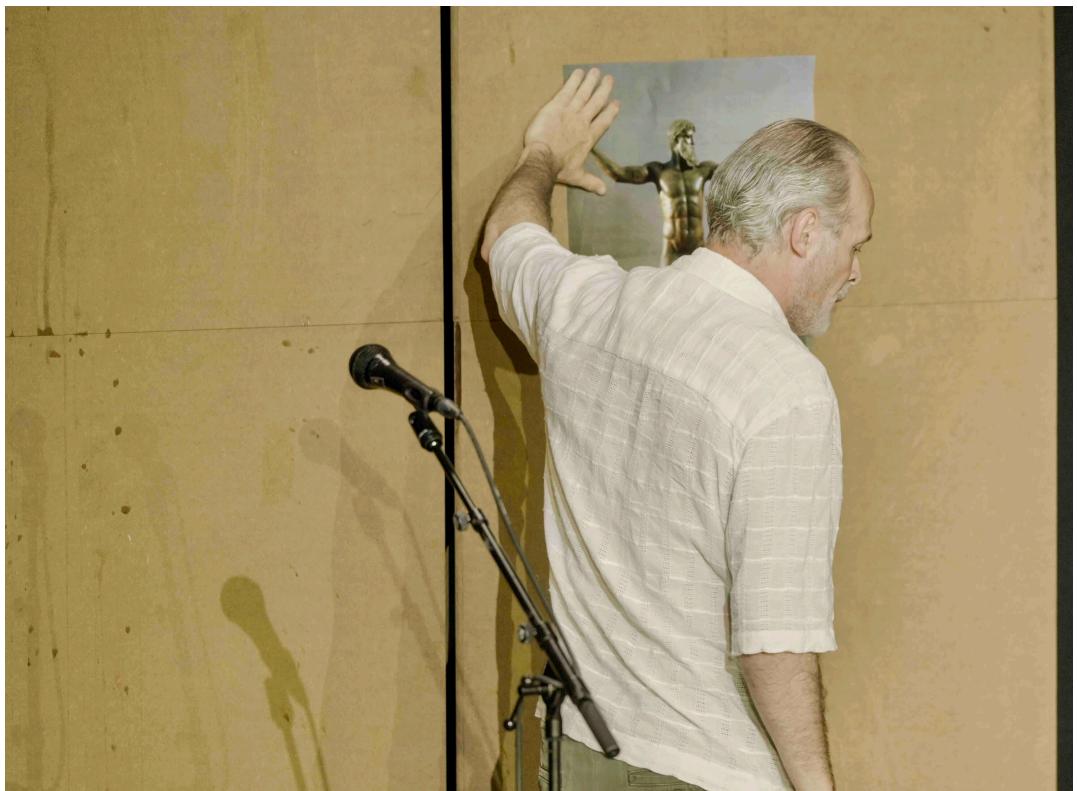
La volupté du pouvoir
Pour qui ? Quel roi ?
On nous a trompé
Les palais ont des façades superbes qui ouvrent sur l'enfer

(...)

...OEDIPE FINIT PAR DIRE CEUX-LÀ :

Vous tous avec vos corps amaigris	
Vous dont j'entends les halètements de moribonds	Et vous
Vous tous exténués de souffrance et de fièvre	Venez avec moi
Relevez la tête	Tribulations de l'histoire
Je m'en vais	
Dans mon dos	Venez avec moi
Ce sera l'azur	Frissons de la fièvre
Ce sera la douceur	Venez avec moi
Vous les mourants	Famine et Peste noire
Retenez votre dernier soupir	Douleurs qui rendent fou
Attendez	Venez avec moi
Voici des bouffées d'air pur	Je vous aime
Voici le vent léger de la vie	Vous me servirez de guides.
Et ceux qu'on a déjà couchés contre la terre	
Pour qu'ils y rendent l'âme	

Relevez-les
J'emporte avec moi toutes les semences de mort
J'emporte avec moi les pestes de la terre

Photos de répétitions / © Gary Ebring

CALENDRIER DES ÉTAPES DE CRÉATION

PASSÉES :

Du 27 février au 3 mars 2023 : *La Manufacture CDN de Nancy* nous accueille pour une première semaine de recherche.

Du 6 mars au 12 mars 2023 : Résidence de recherche au *Lokal* de La Compagnie de Jean-Michel Rabeux. Cette seconde semaine me permet de mettre en lumière l'esthétique de jeu que je souhaite élaborer. L'idée de l'apport du son mixé émerge là. J'invite Angie Mercier à rejoindre l'équipe.

Du 23 au 28 juin 2025 : *Quai de Scène* - Strasbourg, nous accueille pour une semaine de recherche. 1ère ouverture public de fin de session le 28 juin.

EN RECHERCHE POUR 2025 / 2026

Une à deux semaines de résidence.

EN RECHERCHE POUR 2026 / 2027

Deux semaines de résidence qui précèdent la première.

CRÉATION 2027

Création prévue en mars 2027 au TAPS de Strasbourg

L'EQUIPE

BARBARA JUNG : Metteuse en scène et porteuse de projet

1987, elle se forme au Conservatoire d'Art Dramatique de Strasbourg, à l'Ecole Véronique Nordey, et à l'Ecole du Passage de Niels Arestrup. En parallèle elle obtient une maîtrise de Sciences Economiques et entre aux Arts Décoratifs de Strasbourg avant de s'engager dans son métier de comédienne.

Dans le même temps elle voyage au Brésil où elle étudie et expérimente les transes animistes umbandistes. Les liens qu'elle établit alors entre ces rituels et le théâtre occidental sont à la base de toute sa recherche et continuent d'alimenter sa réflexion autour de sa pratique.

Dans une première période professionnelle, elle travaille sous les directions d'Alain Françon, Lluis Pasqual, Alain Sachs, Véronique Nordey, Gilles Kneusé. Elle est assistante à la mise en scène d'Irina Dalle et d'Ariel Garcia Valdès. Elle écrit plusieurs pièces de théâtre et passe deux années de formation au CEEA - Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle.

En 2004, elle fait la rencontre de Gwenaël Morin. Au fil des ans, elle devient une partenaire de chaque instant, partageant son travail tant sur scène en tant que comédienne, que dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses projets. Elle fait notamment partie des troupes du *Théâtre Permanent d'Aubervilliers*, d'*Antiteatre*, du *Théâtre Permanent du Point du Jour*, et plus récemment de celle de *Démonter les remparts pour Finir le Pont*.

En mai 2019 elle est invitée à Berlin pour donner une lecture croisée bilingue, en compagnie de l'acteur Hans Löw, d'extraits des mémoires de son aïeul A. Jung. En elle se croisent l'intime et la grande histoire. Elle veut poursuivre l'expérience et crée la *Compagnie BJ*.

En 2022, une lecture partagée d'*Oedipe* avec l'acteur Brontis Jodorowsky, éveille son désir de mettre en scène ce texte. Séduite par la puissance du théâtre de Sénèque, elle souhaite inscrire cette mise en scène dans une recherche plus large autour de trois pièces : *Oedipe* - *Médée* -*Les Troyennes*. Projet qu'elle nomme : **Sénèque et pouvoir de Transformation**. *Oedipe* est actuellement en création.

En 2024 elle initie son concept des **lectures performées philosophiques** qui associent dans un temps très court de répétition, un texte d'auteur, un acteur, et la puissance d'un Chœur amateur constitué pour l'occasion.

En janvier 2025 elle propose une adaptation du texte **Aux sévices de l'Église**, à partir du livre enquête de Jean-François Laville. Le grand public connaît les affaires relatives à l'abbé Pierre ou à Bétharram, **Aux sévices de l'Église** traite de l'angle mort des scandales qui nourrissent la polémique autour de l'Église : les abus sur les religieuses et religieux de France. Ce phénomène méconnu l'a interpellé. Elle a donc choisi de faire vivre le texte d'une autre manière en le proposant sur scène.

Photo de répétition / © Gary Ebring

EMMANUEL CLOLUS : Scénographe

Après des études à l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art de Paris, Emmanuel Clolus devient l'assistant du décorateur Louis Bercut. Sa rencontre au Conservatoire d'art dramatique de Paris avec Stanislas Nordey marque le début d'une collaboration au long cours, réalisant les scénographies entre autres de *La Dispute* de Marivaux, *Les Justes* de Albert Camus, *Se Trouver* de Luigi Pirandello... et tout dernièrement *Tabataba* de Bernard-Marie Koltès et *Ce qu'il faut dire* de Léonora Miano. À l'opéra aussi, pour *Les Nègres* de Jean Genet et *La Métamorphose* de Franz Kafka de

Michael Lévinas, *Saint-François d'Assise* d'Olivier Messiaen... Parallèlement, il travaille avec les metteurs en scène : Éric Lacascade, Guillaume Séverac-Schmitz, Simon Falguières. Il co-signe avec Christine Letailleur les scénographies de *Hinkemann* de Ernst Toller, *Les Liaisons dangereuses* de Choderlos de Laclos... Il réalise toutes les scénographies des spectacles de Wajdi Mouawad depuis *Forêts* en 2006, dont *Tous des oiseaux* qui lui vaut le Prix de la critique 2018 de meilleurs éléments scéniques et deux opéras *L'enlèvement au sérial* de Mozart et *Œdipe* de Georges Enesco. Il compte à son actif une centaine de créations scénographiques en plus de ses fréquentes interventions en tant que pédagogue et formateur.

GAËL BARON : Acteur

Formé au conservatoire de région d'Angers avec Jean Guichard, puis lors d'ateliers menés par Christian Rist, Nelly Borgeaud et Jean Dautremay, il entre au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique de Paris, où il est élève de Madeleine Marion, Pierre Vial et Stuart Seide. S'en suit un riche parcours avec Stanislas Nordey, avec qui il joue Pasolini, Koltès, Wyspianski, puis avec Bruno Meyssat. Il joue aussi, entre autres, sous la direction de Stéphanie Loïk, Claude Régy, Éric Didry, Jean-Pierre Vincent, Gislaine Drahys, Françoise Coupat, Jean-Michel Rivinoff, Sarah Chaumette, Daniel Jeanneteau, Jean-François Sivadier (*Partage de midi* de Paul Claudel), Roland Auzet, Gildas Milin, Cédric Gourmelon, Gérard Watkins (*Suivez-moi*, *La Tour*, *Lost Replay*...). Il met en scène et joue dans *Adieu, Institut Benjamenta* d'après Robert Walser et *Le Kabuki derrière la porte* avec Laurent Zisserman. De 2016 à 2018, il prend part, aux côtés de Gwenaël Morin, aux deux dernières saisons du *Théâtre Permanent au Théâtre du Point du Jour* à Lyon.

COLINE FOUQUET : Actrice

Coline Fouquet se forme en France et en Belgique en tant que comédienne et metteuse-en-scène. Elle élabore des projets et joue dans des créations de la compagnie qu'elle co-fonde avec Emily Barbelin en 2008. Elles choisissent l'espace public comme lieu de représentation. Elles adaptent des œuvres littéraires *La colonie pénitentiaire* de Franz Kafka, *Chronique des oubliés* de Velibor Colic, *La terre nous est étroite* de Mahmoud Darwich. Depuis 2018, Coline assiste plusieurs artistes ou collectifs belges, Isabelle Pousseur, Jean-Luc Piraux, le collectif La brut, Israël Tshipamba. Elle collabore avec le Tarmac des auteurs à Kinshasa depuis 2020 et créer des spectacles avec des comédiens de RDC.

Elle joue pour Laetitia Ajanohun *Il y a assurément de l'indicible*, pour Antonin Jenny, *La ferme*, au cinéma pour Emily Barbelin, *Pour être aimé par qui ?*

Par ailleurs, elle porte un projet de création *Les trois Maria*, l'adaptation de l'œuvre littéraire *Les nouvelles lettres portugaises* de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno et Maria Velho da Costa (Lisbonne 1972), qu'elle présentera sous la forme d'un seul en scène lors des 50 ans de la révolution des œillets.

BRONTIS JODOROWSKY : Acteur

Né au Mexique, Brontis Jodorowsky débute sa carrière d'acteur à 7 ans dans *El topo*, d'Alejandro Jodorowsky. Installé en France depuis 1979, il se forme au théâtre auprès de Ryszard Cieślak, acteur emblématique dans les années 60-70 du Théâtre Laboratoire de Wrocław, et d'Ariane Mnouchkine au sein de la troupe du Théâtre du Soleil. Il poursuit son parcours d'acteur au théâtre avec de nombreux metteurs en scène, dont Irina Brook, Jorge Lavelli, Simon Abkarian, Bernard Sobel, Lukas Hemleb..., tout en abordant la mise en scène d'opéra : *Pelléas et Mélisande*, de Debussy, *Rigoletto*, de Verdi, et *Carmen*, de Bizet. En 2018 il participe à *Iliade*, d'Alessandro Baricco, d'après Homère, mise en scène de Luca Giacomoni et reprend à la rentrée 2019 à Paris *Le gorille*, d'après Franz Kafka, mise en scène d'Alejandro Jodorowsky. Au cinéma il tient, entre autre, le premier rôle dans *Táu*, du réalisateur mexicain Daniel Castro Zimbrón, *La danza de la realidad* et *Poesía sin fin* d'Alejandro Jodorowsky (Chili-France), *Las tinieblas* de Daniel Castro Zimbrón (Mexique)...et *Fantastic beasts 2 : The Crimes of Grindelwald* de David Yates (U.K./U.S.A.). Il sera bientôt à l'écran dans *Animal / Humano*, de Alessandro Pugno (Espagne-Italie-Mexique). Il joue actuellement dans *Hélène après la Chute* de Simon Abkarian.

FABIENNE LUCCHETTI : Actrice

Après avoir reçu Le Prix Marcel Achard à sa sortie des cours Simon elle entre à La Classe Libre du Cours Florent puis au Conservatoire National Supérieur d' Art Dramatique. Ses professeurs sont Pierre Vial, Jacques Lassalle, Denise Bonnal, Claude Régy.

Elle a travaillé avec Christian Croset, Jacques Lassalle, Claude Régy, Bernard Sobel, Jean-Pierre Miquel, Catherine Anne, Robert Cantarella, Jean Lacornerie, Lluis Pasqual, Pascal Rambert, Jean-Luc Bouthé, Yves Beaunesne en compagnie d'auteurs comme Camus, Anne, Gorki, Rambert, Schiller, Wedekind, Molière, Thomas Bernhard, Lars Noren, Lenz, Racine, Claudel.

Elle a amené au plateau et joué *L'Amour d'une Femme* de Claudine Galéra. Elle a mis en scène *La Déboussole* de Pascale Camerbèque.

Pour le cinéma et la télévision, Jacques Fansten, Christine François, Lorraine Grolau, François Ozon, Marc Dugain, Philippe Godeau l'ont dirigée.

ANGIE MERCIER : Acteur et DJ

Après une année en classe préparatoire intégrée à la Comédie de Saint-Etienne, Angie se forme à l'École Supérieure d'Art Dramatique de Paris. Il travaille auprès de Jean-Christophe Saïs, Valérie Dréville, Cédric Gourmelon, Sophie Perez ou encore Igor Mendjisky. Pour sa sortie d'école en 2019, il incarne l'idiot Dostoïevskien dans *Dévolution* – dernière offrande aux dieux morts, un projet dirigé par Clément Bondu et créé au Festival d'Avignon. L'année suivante, il intègre la troupe éphémère du Centre Dramatique National de Toulouse. Il joue dans *Tartuffe*, mis en scène par Guillaume Sévérac Schmitz et participe à plusieurs chantiers de création auprès notamment de Galin Stoev, directeur du lieu, Maëlle Poésy, ou encore Maïa Sandoz et Paul Moulin. Le travail avec Maïa et Paul donne lieu en 2023 à une création, le *Grognement de la voie lactée*, spectacle dans lequel Angie joue et réalise la musique. A partir de 2024, il jouera dans leur prochaine création R.O.B.I.N.

Photo de répétition © Gary Ebring

Cie BJ 102, route du Polygone 67100 Strasbourg

Siret : 880 343 249 00012

PLATESV-D-2020-000613