

ŒDIPE

SÉNÈQUE ET POUVOIR DE TRANSFORMATION

Un spectacle
de
BARBARA JUNG

Administration

Caroline Strauch et Barbara Jung
Ciebjadmi@gmail.com
06 12 18 14 00 / 06 61 96 06 92

Direction Artistique

Barbara Jung / Cie BJ
barbara.jung@wanadoo.fr
06 61 96 06 92

« Nous avons besoin de mieux comprendre la nature humaine, car le seul danger qui existe c'est l'Homme lui-même. C'est lui le grand danger, et nous ne le savons pas. Nous ne savons rien de l'Homme ou si peu. Sa psyché devrait être étudiée, car l'Homme est à l'origine de tout le mal à venir »

C.G Jung. dernier interview pour la BBC de 1959.

« 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 ».

OEDIPE

de Sénèque

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

Avec:

Gaël Baron
Coline Fouquet
Brontis Jodorowsky
Fabienne Lucchetti
Angie Mercier

Scénographie : **Emmanuel Clolus**
Lumière : **en cours de recherche**
Costume : **en cours de recherche**
Régie générale : **Joseph Rolandez**

Production :
Compagnie BJ

Coproduction :
La Manufacture - CDN Nancy-Lorraine - apport en production et accueil en résidence
(En cours de montage)

soutien :
Le LoKal - Paris Saint Denis

Date de première : en recherche

Période de résidences : 6 semaines en amont de la première

Ateliers de transmissions possibles : En lien avec le création notamment pour les chœurs, ou de manière plus ouverte en fonction des besoins du lieu de résidence.

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 les forces de destruction dont l'Homme est l'objet, j'étudie aussi par les mythes les forces de réparation et de vie qui le constituent. Me transformer, m'éveiller, me bonifier autant que possible par mon art et traverser les difficultés auxquelles il me renvoie, est pour moi un engagement de chaque instant. Je ne peux travailler que dans ce sens.

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. Dans ses tragédies Sénèque met en lumière ce qui pousse l'Homme à sortir de son humanité pour entrer dans le monstrueux. Ce « Monstrueux » existe, s'incarne dans nos sociétés. En faisant du théâtre, je veux travailler à comprendre comment et pourquoi.

Les tragédies de Sénèque font parties des grands textes fondateurs. Etudier ces textes, c'est me mettre en recherche d'interprétations que je sais relatives et re-interprétables à l'infini. Je pars du principe que tout texte fondateur mis à l'étude, même très ancien, a à m'apprendre quelque chose du 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 n'avons cesse de devoir interroger pour évoluer dans notre humanité.

Je veux aussi éclairer ma lecture d'*Oedipe* dans sa dimension symbolique en m'appuyant sur la pensée de C.G.Jung; interroger le mythe sous le prisme de son concept des archétypes et les mouvements de transformations des héros tragiques sous celui du processus d'individuation. Le théâtre interroge et active nos représentations archétypales. En les convoquant par le jeu, nous sommes à l'étude, acteurs et spectateurs, qu'on le veuille ou non, de nos propres processus.

Barbara Jung

Earth after the Fall of Man / Franz Rösel von Rosenhof

OEDIPE

« 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.

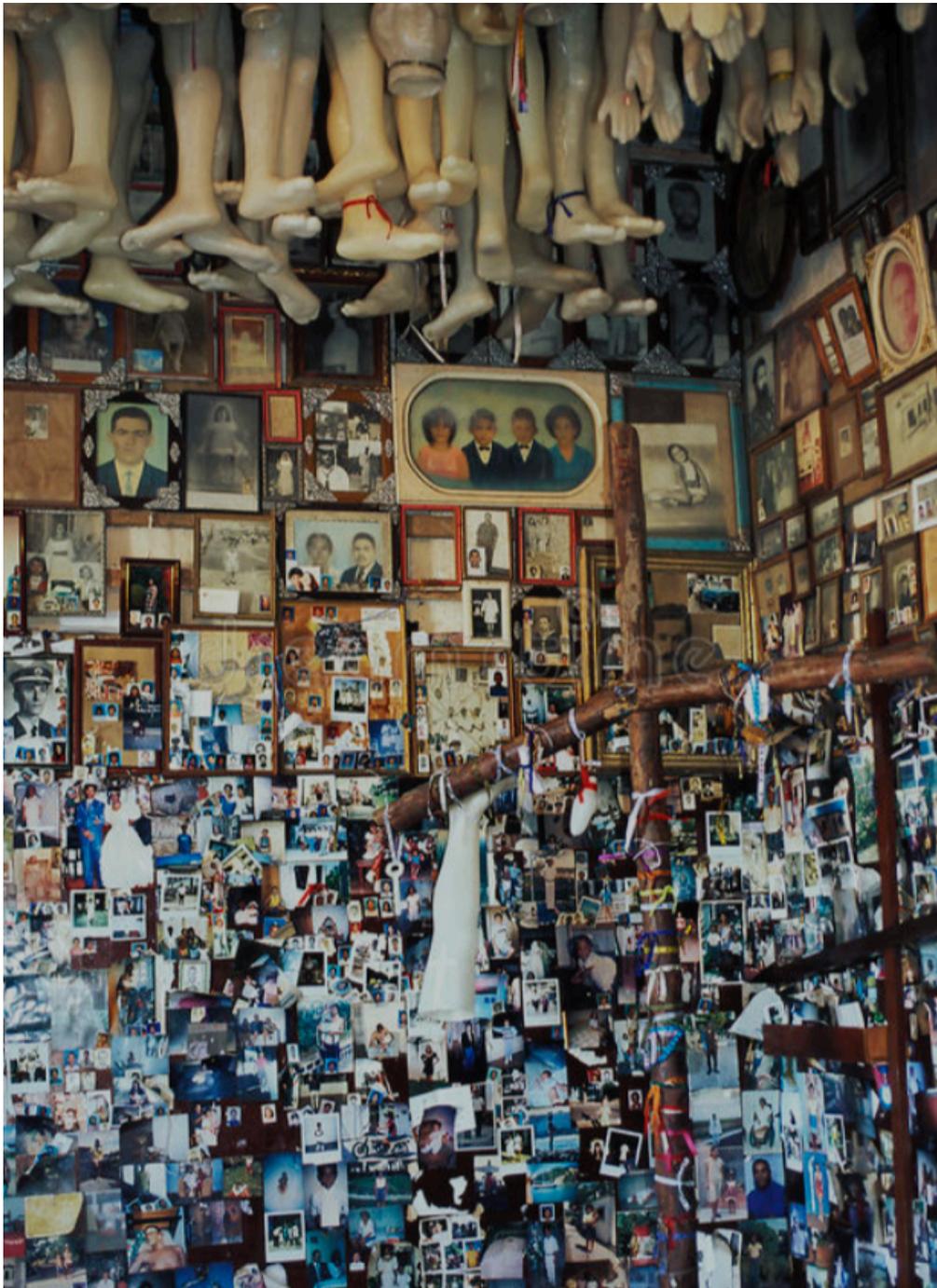
« Qui suis-je ? » demande Oedipe à la Pythie de Delphes... et le réel de lui répondre. Cette question viscérale entraîne Oedipe inexorablement vers sa réponse. Comme la vague engagée dans son mouvement inaltérable, les questions posées au réel mettent en mouvement toutes les forces inconscientes - pourrais-je 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, il doit aller vers l'acceptation de toutes les tragédies qui l'habitent et qui le constituent, cheminer vers un nouveau lui-même dont il n'a aucune vision, et devenir ainsi créateur de sa propre humanité, maître de son destin.

S'interroger sur qui l'on est, est un chemin tortueux, confrontant, dur et intransigeant. Il 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 déterminante dans nos sociétés. Elle est l'un des points d'équilibre incontournable à l'entente entre les êtres. Chercher à savoir d'où l'on vient, 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 développe C.G.Jung, peut s'individuer.

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 Votos : Brésil

SCÉNARIO TRAGIQUE ET POUVOIR DE TRANSFORMATION

Je veux faire l'expérience du scénario tragique propre aux tragédies romaines de Sénèque : ce trajet 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, par l'étude de la structure de la pièce, je veux 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.

THÉÂTRE RITUEL : FAIRE L'EXPÉRIENCE DU MYTHE

Sacrifices, deuils et magie sont les trois formes rituelles présentes 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 et à ses résistances à entrer dans la danse. À tourner. À tourner ensemble. Le théâtre est un rituel. L'espace de jeu est un espace magique, et la manière d'en activer les forces génère les processus de transformation des protagonistes. Avec Oedipe, je veux aussi interroger la forme rituelle du théâtre.

Établir une forme théâtrale, un rituel contemporain et s'y livrer encore et encore et à nouveau par la représentation, c'est ce que j'appelle : « Faire l'expérience du mythe »

L'ALTERNANCE DES CHOEURS ET DES SCÈNES DIALOGUÉES

Le Choeur fonde l'équipe et la respiration de la pièce.

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

L'alternance des scènes dialoguées et des Choeurs occupe une place centrale dans la mise en scène. Elle 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 ?

Afin que l'énergie déployée, au-delà du texte à faire entendre, vienne soutenir et nourrir directement les protagonistes dans leur avancée tragique ?

Avec Angie Mercier, également DJ, nous expérimenterons l'alliance entre la parole chorale scandée du Choeur et l'improvisation vinyle en direct.

CORPS DANSANTS ET POINT CATHARTIQUE

Dans ses pièces, Sénèque décrit les corps évoluant au fil de l'avancée tragique. Les corps des héros se transforment, se disloquent, prennent des attitudes étranges. Ce sont des danses. Je veux m'appuyer sur ces descriptions pour danser et oeuvrer avec les acteurs.

EXCÈS TRAGIQUES et PUISSANCE COMIQUE / LE POINT CATHARTIQUE

Il y a un point de jeu qui se situe sur le fil tendu entre la tragédie et la comédie. Ce point cathartique de rencontre où l'excès tragique fait basculer le personnage dans sa puissance comique; ce point de jeu où le sens des limites disparaît; ce point d'ivresse.

Pris dans leurs excès, les personnages n'ont plus de distance, ils s'identifient totalement à la situation dont ils sont l'objet et plus ils s'identifient à la situation, plus ils en deviennent dangereux, drôles et tragiques.

ESPACE SCÉNIQUE ET IMAGES SYMBOLIQUES

Je veux m'emparer de l'espace scénique comme d'un cadre dont la fonction est de porter et révéler le processus tragique. C'est mettre en place une géométrie de l'espace qui active le mouvement du scénario tragique. La pièce se structure en 5 parties. Je veux penser chaque partie comme une image, un tableau, organique et symbolique qui embrasse les différents niveaux de lecture du mythe. 5 tableaux, étapes d'un même processus de transformation.

Photo d'étape de travail / dispositif de répétition.

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
Vous tous exténués de souffrance et de fièvre
Relevez la tête
Je m'en vais
Dans mon dos
Ce sera l'azur
Ce sera la douceur
Vous les mourants
Retenez votre dernier soupir
Attendez
Voici des bouffées d'air pur
Voici le vent léger de la vie
Et ceux qu'on a déjà couchés contre la terre
Pour qu'ils y rendent l'âme

Et vous
Venez avec moi
Tribulations de l'histoire

Venez avec moi
Frissons de la fièvre
Venez avec moi
Famine et Peste noire
Douleurs qui rendent fou
Venez avec moi
Je vous aime
Vous me servirez de guides.

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

L'EQUIPE

BARBARA JUNG : 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 qu'elle découvre le théâtre, 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, Lluís 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 dont "L'espace d'une rencontre incertaine" obtient l'aide à l'écriture de la DMDTS.

En 2004, elle fait la rencontre de Gwenaël Morin. Au fil des ans, elle devient une partenaire de chaque instant partageant son travail au quotidien 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*, *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. Le trouble est fort. Elle 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* - *Phèdre* - *Les Troyennes*. Projet qu'elle nomme : ***Sénèque et pouvoir de Transformation***.

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 sérail* 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 Drahy, 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 oeuvres 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'oeuvre 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 Cieslak, acteur emblématique dans les années 60-70 du Théâtre Laboratoire de Wroclaw, 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 *Illiade*, 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, Lluís Pasqual, Pascal Rambert, Jean- Luc Boutté, 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 Galéa 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'idiote Dostoïevskien dans *Dévotion – 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.*

Administration

Caroline Strauch et Barbara Jung
Ciebjadmi@gmail.com
06 12 18 14 00 / 06 61 96 06 92

Direction Artistique

Barbara Jung / Cie BJ
barbara.jung@wanadoo.fr
06 61 96 06 92

Cie BJ 102, route du Polygone 67100 Strasbourg
SIRET : 880 343 249 00012
PLATESV-D-2020-000613