

LA GRANDE ILIADE

Épopée participative

ODYSSÉE
— ensemble & cie —

CRÉATION 2022

Après avoir exploré avec ***L’Affaire Odysée*** (création 2020) les aventures individuelles de l’inventif Ulysse, nous nous confrontons aujourd’hui à l’autre volet de ce dyptique fondateur de notre civilisation : L’Iliade, sous la forme d’un spectacle participatif.

Tout comme il y a 3200 ans en Grèce, ce sont toutes les « peuplades » d’un territoire (musiciens amateurs, élèves des collèges et écoles, milieu associatif...) qui donneront libre cours à leur inventivité pour une réjouissante « Battle » musicale.

INTENTIONS

Notre civilisation repose sur un diptyque littéraire fondateur : l'Iliade et l'Odyssée. Avec **L'Affaire Odyssée** (création 2020), nous avons suivi, plus fidèlement qu'il n'y paraît, les pas de l'aède Homère dans son "invention" de l'individu au sens moderne. Comment Ulysse, cet individu, ce premier héros occidental, parvient-il à échapper à son destin ? En trahissant un à un chacun de ses interlocuteurs : Dieux, nymphes, monstres divers, compagnons... (ici transformés en chefs de la mafia, séductrices, détectives et autres "usual suspects").

Dans l'étape antérieure chronologiquement : l'Iliade, ce sont les peuples et les civilisations qui s'affrontent. Alors qu'avec l'Odyssée, la civilisation occidentale semblait avoir définitivement établi la victoire de l'individu, voici que les groupes (religions, nations...) font un retour ravageur en ce début de XXIe siècle... et remettent du même coup l'Iliade au cœur de notre actualité.

La Grande Iliade, fidèle à cet esprit de décalage qui nourrissait déjà largement **L'Affaire Odyssée**, transformera les peuples et civilisations de l'Iliade en équipes concurrentes, aux langages et aux moyens d'expressions divers. Plutôt qu'à un choc des civilisations, nous assisterons à une confrontation « bon enfant » d'équipes cocardières ayant chacune son Haka, son code vestimentaire et son langage musical propre. Homère sera cette fois-ci, non plus un détective privé, mais un présentateur de jeux, type « Interville », flagorneur et emphatique : une déconstruction amusée du mythe national (suivant une piste entrevue dans le projet **Péplum** - création 2012).

SYNOPSIS

Homère est à présent un présentateur de jeu télévisé à la faconde quelque peu démagogique, les deux Ajax forment un service d'ordre chargé de recadrer les débordements des candidats trop enthousiastes, le dieu Hermès (messager des dieux) vante les sponsors des équipes participantes, tandis que les Amazones dénoncent le caractère sexiste de ce type de représentation...

Mais l'antique soif d'en découdre est toujours là, les dieux Poséidon et Apollon sont irréconciliables et le cheval de Troie constitue la ruse ultime qui décidera de l'issue de la confrontation...

UNIVERS VISUEL

Nous poursuivrons notre exploration des possibilités expressives des nouvelles technologies, en continuité des réussites dans ce domaine qu'ont constitués nos deux dernières créations (*L'Affaire Odysée* et *Sous la Surface*). Nous poursuivrons également notre collaboration artistique avec l'équipe complémentaire que constituent François Salès et Isabelle Fournier dans le domaine de la création vidéo (également présents sur nos deux dernières créations).

MUSIQUE

En déconstruisant la cellule de base de la métrique homérique (l'hexamètre dactylique), nous affecterons un langage musical propre à chaque équipe du spectacle : des dactyles pour les équipes grecques (rythmes irréguliers à trois pieds de type : une longue deux courtes) et des trochées (deux longues) pour les équipes troyennes (Phrygiens, Paphlagoniens, Amazones, etc.). A cette opposition de codes rythmiques seront également ajoutées des oppositions modales (majeur/mineur, ou d'autres types de modes), et des oppositions de styles (musiques actuelles vs musiques symphoniques), ou encore des oppositions structurelles (musique mélodique vs musique harmonique). Ces oppositions seront bien entendu appréhendées également par leur complémentarité, voire sur des jeux de structures superposables. La composition de ce jeu sur les langages musicaux sera confiée à Jean-François Farge, par ailleurs membre de notre collectif et donc au fait des contraintes particulières de ce type de créations participatives.

VOUS AVEZ DIT PARTICIPATIF ?

Odyssée s'est donné pour mission de donner au plus grand nombre le goût des musiques les plus inattendues. Pour atteindre ce but, les musiciens font régulièrement monter sur scène à leurs côtés des artistes amateurs de tous âges et de tous horizons.

La compagnie a notamment créé plusieurs spectacles *participatifs* (tel que **Péplum** en 2014) qui reposent fondamentalement sur une rencontre avec un territoire et la participation des habitants : élèves du 1er et du 2nd degré, associations œuvrant dans les champs du social, de la culture, de l'éducation, de l'insertion...

La Grande Iliade se présentera comme une sorte de « Battle » entre les différentes « tribus » de l'Iliade, ou chaque groupe constitué aura l'occasion de faire valoir ses spécificités (répertoire musical, « hakas », code vestimentaire, langue inventée, etc.) face à une tribu adverse. La musique du spectacle est quant à elle interprétée « en live » par un orchestre ou une harmonie du territoire.

Sur chaque territoire où le spectacle sera re-créé, nous pourrons donc intégrer une très grande diversité de publics, par exemple :

- une classe de CM1 et/ou CM2 en initiation aux cuivres (instruments fournis)
- une classe en Orchestre à l'École
- un groupe d'élèves danseurs
- un groupe de musiques actuelles
- une harmonie
- une batterie-fanfare
- une troupe de théâtre amateur
- une équipe de couturiers-ières et accessoiristes
- un groupe de publics allophones
- et toutes les équipes qui proposeront leur participation !

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

« Il faut que tout change pour que rien ne change »

(Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *Le Guépard*)

Tout change à Odysée depuis sa création : Le petit quintette de cuivres de 1986 s'est transformé aujourd'hui en un ensemble de quatre cuivres et percussions. Les élèves de conservatoire sont devenus des professionnels aguerris et reconnus ayant plusieurs milliers de représentations au compteur. L'organisation « entre copains » a mué en une petite entreprise de neuf salariés, soutenue et reconnue par les institutions culturelles. Les concerts en costards et pupitres ont laissé place à des spectacles musicaux pluridisciplinaires faisant appel à des chorégraphes, metteurs en scène, costumiers, scénographes... Les musiciens interprètes du début sont à présent compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles.

Pourtant, cette capacité à faire apprécier très largement une musique contemporaine innovante reste intacte. Malgré (et grâce à) tout ce chemin parcouru, cette volonté d'embarquer leur public dans des aventures originales est plus que jamais la marque de fabrique de ces cinq artistes définitivement inclassables. Finalement, rien ne change !

Auréolés de 5 diapasons (Magazine Diapason) pour le disque XX, de TTT (Télérama) pour « Parole d'Oiseau ! », lauréats de nombreux concours musicaux depuis la création du collectif, les musiciens d'Odysée puisent dans l'excellence de leurs parcours pour apporter à leurs projets une rigueur musicale et scénique.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Odyssée ensemble & cie

Serge Desautels - Homère, le présentateur - Cor

Claudio Bettinelli - Poséidon - Percussions, dispositifs interactifs

Andrés Arévalo - Apollon - Tuba

Franck Guibert - Ajax¹ - Trompettes

Jean-François Farge - Ajax² - Trombone

François Salès - Hermès - Voix

Conception artistique : Serge Desautels

Compositions originales : Jean-François Farge

Création vidéo : François Salès

Photos et graphisme : Isabelle Fournier

Création lumière : Emmanuel Sauldubois

Costumes et décors : Nadine Chabannier

Production : Odyssée ensemble & cie

Aide à la production : Thonon Agglomération

ODYSSÉE

— ensemble & cie —

Camille Bourlon, administratrice
Sylvain Martinet, chargé de diffusion

Odyssée ensemble & cie

25 rue Roger Radisson

69005 Lyon

+33 (0)4 72 49 72 33

contact@odyssee-le-site.com

www.odyssee-le-site.com

Odyssée ensemble & cie est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la SPEDIDAM, le CNM, la Sacem, les Editions Robert Martin et les instruments Jupiter XO, la SLIR, JS Musique. Odyssée ensemble & cie est membre de PROFEDIM, de la FEVIS, d'Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vivant et du réseau Ramdam.