

AU P'TIT BAR

COLLECTIF XANADOU

Splendeur & décadence d'un estaminet

*Regard extérieur :
Laurence Mayer*

*Crédit photo :
Klaus Dichler*

*Écrit & interprété
par
Sarah Ulysse*

EN GUISE D'APERÔ

Un bistrot de quartier, comme il y en a tant. Appartenant depuis plusieurs générations à la même famille, c'est maintenant Joe qui le tient et lui donne toute son âme. Comme tous les matins, Joe ouvre le bar. Mais ce jour-là, elle apprend une fâcheuse nouvelle : un de ses piliers de comptoirs les plus notables est morte dans la nuit. C'est Sonia, habituée notoire du bistrot, personnage haut en couleurs. L'annonce de cette mort brutale circule rapidement dans le quartier, et bientôt tous les habitués vont se retrouver là, chez Joe, pour rendre un dernier hommage à Sonia, la faire revivre l'espace d'un instant, lui faire une fête d'adieu. Derrière cela, un prétexte pour laisser surgir toute une humanité, cocasse, vivante, brisée, folle, qui crie malgré et contre tout sa force, sa joie, son humour et sa rage de vivre.

ΝΟΤΣ Ο'ΙΝΤΣΕΛΤΙΟΝ

À travers des témoignages, poèmes, paroles glanées au fil des jours dans un quotidien souvent à la dérive, se mêlent portraits et destins déboussolés d'où émerge une beauté abrupte, parfois tragique, parfois irrésistiblement comique. Je tente de transmettre mon émerveillement face à ce cri du vivant qui danse comme un funambule, sautillant sur sa corde au-dessus d'un gouffre. Avec leurs verves déjantées et leurs nécessaires prises de parole pour casser le silence de la solitude, ces personnages nous entraînent dans leurs univers emplis de souvenirs. Narrateurs du passé, au travers de leurs joies, leurs amours, leurs regrets, leurs espoirs déçus, leurs rêves inachevés, ils sont aussi les témoins d'une multitude d'époques, d'évènements et de mutations sociales. Dans ce huis clos où le temps semble suspendu, ils viennent se réchauffer et se livrer, humblement, follement, joyusement. Ce spectacle se nourrit de ma propre expérience de serveuse dans différents bistrot. Pour beaucoup de clients, ces cafés sont les seuls endroits où ils trouvent quelqu'un à qui parler. La plupart du temps, c'est tout le bar qui participe à une conversation. Les groupes d'habitues constituent des familles de remplacement avec

leurs propres rituels quotidiens. Petits cercles que l'on ne peut intégrer qu'après une période de probation. Mais une fois accepté dans la famille, on reste ensemble... et on boit ensemble ! En évoluant en salle et derrière les comptoirs, j'ai ressenti l'envie d'écire, d'abord pour conserver une trace de ces moments, de ces personnes brutes, sans fioritures. J'ai souvent eu l'impression d'être dans un théâtre tant j'ai découvert de personnages hors du commun, parfois drôles, fous ou tragiques, parfois tout cela en même temps. Les bistrot sont des lieux où se condense toute une humanité. Pour nombre d'hommes et de femmes, le bistrot est un socle qui permet de vivre ou survivre, de s'extirper de la solitude, de s'oublier, un lieu où reprendre un peu de force pour affronter le monde. Si l'on fait l'effort de s'y attarder et de prêter l'oreille, les bars de quartier sont une porte d'entrée. Ils permettent l'accès à l'humain dans toute sa sauvagerie et son étrange beauté souvent emplie de paradoxes : à la fois rude et érudite, délicate et farouche, charnelle jusqu'au mystique. Ou encore douce, féminine, enfantine et d'une brutalité d'autant plus inouïe. Nul masque social ici, sinon celui dont on se joue ou que l'on défie.

METHODE DE TRAVAIL

En travaillant en tant que serveuse, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai recueilli tant des réflexions, des blagues, des discussions que des histoires de vie. Après plusieurs années et des expériences dans différents bars à Paris et dans des villes plus petites, j'avais accumulé toute une matière : autant de petits papiers où je griffonnais ce que j'entendais à la hâte, sur le vif. J'ai commencé à rêver de faire apparaître ces personnages sur un plateau pour leur redonner la parole l'espace d'un instant. Quelques jours avant de me lancer dans ce projet, j'ai appris la mort de cette habituée du dernier bistrot où j'ai travaillé, Sonia. Partir de cet événement s'est imposé à moi comme une évidence.

Je me suis aperçu rapidement que ce point de départ ouvrait une multitude de possibilités, et à mon grand étonnement j'ai vu une foule de personnages débarquer sur scène, très présents, très concrets ! J'ai enregistré des heures et des heures d'improvisations, exploré ces différents personnages de fond en comble, leurs manières de parler, de marcher, de rire, d'évoluer dans l'espace, de réagir dans différentes situations. Chacun correspondait dans ma mémoire à des piliers de comptoir qui m'avaient marquée, avec qui souvent j'avais tissé une relation amicale. Certains se sont imposés très clairement, d'ailleurs rarement ceux auquel je m'attendais.

J'ai enfin tenté de mettre des textes dans leurs bouches. De simples bribes mêlées à leurs propres mots : des poèmes du poète espagnol Valente, des textes issus du livre de l'ethnologue Patrick Declerck, *Les naufragés*, ou encore de courts passages de *Microfictions* de Régis Jauffret. Dans la bouche de mes personnages, ces textes trouvent une autre résonance. Ils ouvrent sur un vertige incroyable.

L'ÉQUIPE

Sarah Ulysse est née le 20 juin 1989 à Paris. Elle se forme aux Cours Florent, où elle travaille sous la direction de Christian Croset, Antonia Malinova, Jean-Pierre Garnier, Damien Bigourdan. Elle suit aussi de nombreux stages de danse (Nina Dipla, Anne-Marie Gros, Ann Lewis...), de clown, de masque, de cinéma et de théâtre (Adrien Vanneuville, Pierre Bilan, Ludor Citrik, Philippe Landoulsi, Jean-Michel Rabeux). Elle intègre en 2011 le *Collectif Xanadou*. Elle crée avec eux plusieurs spectacles, cabarets politiques et satiriques dont le duo *Lendemain difficiles* (m.e.s Boris Zordan, Sélection officielle de Chalon dans la rue 2017 entre autres). En 2018 le collectif crée *La Ferme des Animaux*, adaptation du roman de G.Orwell (M.e.s. Boris Zordan, Sélection officielle de Chalon dans la rue 2019). Parallèlement, elle joue dans *La Duchesse* d'après Feydeau mis en scène par Clément Peyon puis dans *Chromosomes XX* mis en scène par Sabine Zordan qui rencontre un franc succès à Avignon. D'autre part, elle joue dans différents courts et moyens métrages dont *Tu mets trop de beurre*, de Louis Zampa, *Hôtel Paradis* de Philippe Landoulsi.

Laurence Mayor est comédienne et metteur en scène.

Née le 4 avril 1953 à Neuchâtel (Suisse), elle intègre l'Ecole d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg en 1972. Dès sa sortie d'école elle travaille comme comédienne avec de nombreux metteurs en scène comme Jean-Pierre Vincent, Michel Deutsch, Bruno Bayen, Alain Françon, Jacques Nichet, Philippe Adrien, Alain Ollivier, Jacques Lassalle, Bernard Sobel, Valère Novarina, Claudia Stavisky, Claude Buchvald, Frédéric Fisbach...

Elle met en scène plusieurs spectacles comme *Père*, *Créanciers* et *La Danse de mort* de Strindberg, *Ange des peupliers*, de Jean-Pierre Milovanoff, (créé à La Chartreuse au Festival d'Avignon, puis repris, après une tournée en France et à l'étranger, au Théâtre National de la Colline), *Chemin de Damas* de Strindberg (au Cirque-Théâtre d'Elboeuf dans le cadre du Festival Octobre en Normandie.) Elle intervient également dans des écoles, où elle crée des mises en scène avec les élèves comme au conservatoire de Montpellier, au Théâtre National de Toulouse, au Centre National des Arts du Cirque de Châlons, à l'Ecole d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, ainsi qu'à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, La Manufacture à Lausanne. Elle organise et dirige plusieurs stages, à Paris sur Jon Fosse et Auguste Stramm, ainsi que dans le désert du Sahara sur *Antigone* de Hölderlin. Elle entame une série de stages sur « l'acteur créateur d'espace » (Résidence à Pontempeyrat avec des comédiens et danseurs). Elle intervient à plusieurs reprises à la Prison de Fresnes où elle donne des ateliers sur le conte à des groupes de détenues.

CALENDRIER DE CREATION

Résidences

- Mai 2019 : Résidence à la Parole errante, Montreuil (acquis)
- Juillet 2019 : Résidence à la Parole errante, Montreuil (acquis)
- Septembre 2019 : Résidence à la Fontaine aux images, Clichy-sous-bois (acquis)
- Décembre 2019 : Résidence au Silo, Méréville (acquis)
- Février 2020 : Résidence Studio Théâtre, Charenton (à confirmer)
- Février 2020 : Résidence Lilas en scène, Les Lilas (à confirmer)
- Avril 2020 : Résidence au Lieu de l'Autre, Arcueil (à confirmer)
- Avril-Mai 2020 : Théâtre de l'Usine, Cergy (à confirmer)
- Mai 2020 : Théâtre de la Girandole, Montreuil (à confirmer)

Présentations du travail en cours

- Mai 2020 : Théâtre de la Girandole (à confirmer)
- Juin 2020 : Le DOC, Paris XIXe (à confirmer)
- Juin 2020 : Lilas en scène, Les Lilas (à confirmer)
- Juin 2020 : La fontaines aux images, Clichy-sous-bois (à confirmer)
- Septembre 2020 : La générale, Paris XIe (à confirmer)

Création

- Octobre 2020 : La Parole errante, Montreuil (à confirmer)

LA COMPAGNIE

COLLECTIF XANADOU

Fondée en 2010, cette compagnie professionnelle travaille partout où le théâtre peut surgir : aussi bien dans les salles de théâtre que sur les ronds-points des zones industrielles, à la ville comme à la campagne, dans des lieux institutionnels ou des endroits reculés. Spécialiste d'une douce provocation, la compagnie ouvre des pistes de réflexion sur le monde d'aujourd'hui, et ce toujours par le rire, en déployant un univers qui se veut populaire et accessible mais exigeant. Au sein de la compagnie, les projets s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. De la forme courte au spectacle d'actualité, du théâtre documentaire au cabaret, ces créations ont tout de même en commun cet « esprit Xanadou » qui mêle avec malice analyse sociétale et humour. Avec aujourd'hui à son actif une dizaine de spectacles, la compagnie continue à chercher une voie entre humilité et exigence, autoproduction et partenariats.

CONTACTS

collectif.xanadou@gmail.com
www.collectif-xanadou.fr

Contact artistique : Sarah Ulysse
+ 33 6 58 30 98 59

Chargée de diffusion : Alice Ortolò
+ 33 6 22 45 45 16

Administratrice, Chargée de
production : Audrey Borel
+ 33 6 87 17 52 51